

第三章《桃花扇》傳奇之其他劇種改編

第一節 京劇本

京劇為中國影響最大的戲曲劇種。形成於北京，流布於全國。歷史上曾有皮黃、二黃、黃腔、京調、京戲、平劇、國劇等稱謂。主要腔調為西皮、二黃。京劇之名始見於清光緒二年（1876年）的《申報》，隨後傳到北京，漸及全國各地。1928年至1949年，北京曾改稱北平，京劇也改名平劇。中華人民共和國成立後，統稱京劇。

京劇的前身是清初流行於江南地區，以唱吹腔、高拔子、二黃為主的徽班。清乾隆五十五年（1790），以高郎亭（名月官）為首的第一個徽班（三慶班）進入北京，隨後四大徽班進京。徽班成長發展的過程，也就是它向京劇嬗變的過程。這一嬗變的完成，主要標志為徽漢合流和皮黃交融，形成了以西皮、二黃兩種腔調為主的板腔體唱腔音樂體系，使唱念做打表演體系逐步完善。在徽、漢演員的共同努力下，逐步實現了西皮與二黃兩種腔調的交融。起初，不同的劇目，根據不同的來源，分別唱西皮或二黃；後來，有些戲就兼唱西皮和二黃，甚至在同一唱段中先唱二黃後轉西皮，並能相互協調，渾然一體。道光末年，西皮戲大量湧現，徽班中皮黃並奏習以為常。

中共建國後，京劇藝術得到新生。整理了大批傳統劇目，編演了許多新歷史劇和現代戲，為社會主義革命和建設作出了貢獻。特別是中共十一屆三中全會以後，經這撥亂反正，京劇藝術又得到了復甦，走上了新的發展道路。據統計，京劇劇目總計五千六百餘個。其中絕大多數是傳統劇目。在傳統劇目中又可分為幾大類。一類是徽班原有劇目，以及漢調劇目或徽、漢共有劇目，再一類是崑腔的劇目，其他還有些唱「囉囉」、「紐絲」的小戲。這些來自徽、漢、崑、梆的劇目，在唱腔曲調、表演方法的藝術風格上，多少還保留著其前身的遺韻。1949年後，經常上演的劇目為五百餘個。

在表演藝術方面，京劇繼承、發揚了中國戲曲載歌載舞的傳統，以唱、念、做、打作為藝術手段，經多年舞台實踐，逐漸形成了一套完整的體系。

京劇音樂屬皮黃系統而又吸收並融合崑曲、梆子等聲腔的音樂因素。由唱腔、打擊樂、曲牌三個組成部分。唱腔以板腔體的西皮、二黃為主。西皮是一種比較明快、活潑的曲調，長於抒情、敘事、說理、狀物。二黃是一種較舒緩、

深沉的曲調，適合表現憂鬱、哀傷的情緒。多用於悲劇型的劇情中。¹⁴¹

一、劇作介紹

京劇《桃花扇》又名《李香君》，原係歐陽予倩舊作，初稿完成於抗戰初期（1937年冬）；其後，經作者修改，曾以桂劇和話劇形式演出。1958年又經作者重新整理，成為中國京劇院一團的演出本。1959年，歐陽予倩版京劇《桃花扇》由中國京劇院演出，劇中著重頌揚李香君的氣節品格，最後當她歷盡劫難，抱病與朝宗重聚時，發現侯朝宗應清朝的科舉，考中副榜，遂與侯朝宗痛苦訣絕，含恨而亡。此劇唱、念、做重，是旦腳、小生應工戲。劇中由杜近芳飾李香君，葉盛蘭¹⁴²飾侯朝宗，李世霖飾楊龍友。¹⁴³而筆者參考載入在《中國京劇院演出劇本選集》第一集中的《桃花扇》劇本¹⁴⁴，進行劇本分析。全劇安排十一場，各場的內容如下：

場次	劇情內容	登場人物	音樂曲式	原典齣目
第一場 文廟前	文廟前，侯朝宗等復社秀才痛打阮大鍼。楊文驄出來幫阮解圍，阮大鍼逃跑，眾秀才談起流寇逼近京師，擔心國難。楊文驄建議一同到秦淮訪香君。秀才們以國家危急為理由拒絕，而往柳敬亭處聽說書去。湊巧，柳敬亭到來，說一番打阮之事，也與侯朝宗結識，大家一同往柳家聽柳所新編的曲子去。	侯朝宗、阮大鍼、吳次尾、陳定生、楊文驄、柳敬亭	【西皮搖板】	《鬪丁》 《訪翠》 《聽稗》
第二場 阮大鍼家	阮大鍼在家因被秀才打罵，懷恨在心，圖謀報仇之策：以編戲結交權貴。就命家班排演新	阮大鍼、阮升、楊文驄	【西皮散板】—【吹腔】	《偵戲》

¹⁴¹ 中國地方戲劇種辭典編劇委員會，《中國戲曲劇種大辭典·京劇》，（上海：上海辭書出版社），1995年，頁3-13

¹⁴² 葉盛蘭（1914—1978）：原名端章，入富連成社改名盛蘭，安徽太湖人。初習旦角，後改小生，出科後又入程繼先門下深造。他文武兼擅，各種類型的小生戲都演得好，尤以雉尾生獨步一時。出科後與馬連良、言慧珠、于連泉、章遏雲等合作，並曾一度自己挑班，時兼演旦角戲，如《幽界關》、《木蘭從軍》、《英傑烈》等，但仍以小生戲最受贊賞。擅演《群英會》中的周瑜，《羅成叫關》中的羅成，《轅門射戟》、《白門樓》中的呂布，《雅觀樓》中的李存孝，《探莊》中的石秀等。1949年後，除演新戲《柳蔭記》、《桃花扇》、《西廂記》外，還在現代戲《白毛女》中演過大春。表演藝術風格華麗大方，瀟灑儒雅，稱為「葉派」。傳人有其子葉少蘭。

¹⁴³ 中國戲曲志編輯委員會編，《中國戲曲志·北京卷》（北京：文化藝術出版社），1993年1月1刷，頁297

¹⁴⁴ 歐陽予倩，《桃花扇》，《中國京劇院演出劇本選集》第一集，中國戲劇出版社，1959年9月

	編的《燕子箋》。楊文驄訪他而來，兩人就談為侯朝宗助奩，成全與香君美事，結交侯生之方案。			
第三場 李香君 家	<p>一：在媚香樓，李貞麗愁思香君梳攏之事，蘇崑生辭掉阮家門客來教香君唱曲。小紅告訴貞麗香君在樓上大哭。鄭妥娘、寇白門、卞玉京到來，妥娘上去看香君痛苦，回來說香君因看《精忠傳》而哭，還把岳飛名字上畫紅圈，秦檜的名字燒掉之事。香君下樓，與蘇師傅溫習唱曲。楊文驄帶侯朝宗訪來，與眾人結識，侯生跟香君上樓去。鄭妥娘識破楊文驄來做媒，也一邊痛罵名士賣身投靠權勢之風。楊文驄與貞麗談侯生梳攏香君之事，也贈四百兩助奩，還把五十兩各給蘇崑生和柳敬亭，說有要事就離開。</p> <p>二：侯朝宗不解媚香樓為何如此熱鬧，鄭妥娘就說明侯生梳攏香君和楊文驄為他助奩之事。侯李二人拜大家，大家敬侯生酒，到二更，大家送新人入洞房。</p> <p>三：柳敬亭與蘇崑生說侯李二人定情之事上有許多蹊蹺，懷疑楊文驄助奩、助錢的意圖，決定把錢先留著，查看好再受。</p>	<p>一；李貞麗、蘇崑生、小紅、鄭妥娘、寇白門、卞玉京、李香君、楊文驄、侯朝宗</p> <p>二；侯朝宗、鄭妥娘、李貞麗、李香君、柳敬亭、蘇崑生</p> <p>三；柳敬亭、蘇崑生</p>	<p>《牡丹亭·驚夢》【皂羅袍】→【西皮散板】→【搖板】→【西皮原板】→【原板】→【西皮搖板】</p>	<p>《傳歌》 《眠香》</p>
第四場 香君妝 樓	翌日早晨，侯李二人在香君妝樓談愛說笑。楊文驄道喜而來，香君幫侯生問他妝奩之來源。楊文驄實告阮大鉞助奩。意在請侯生幫他疏通。侯生聽之，甚覺為難，但無可奈何，	侯朝宗、李香君、小紅、李貞麗、楊文驄、吳次尾、陳定生	<p>【南梆子】→【西皮搖板】→【流水】→【散板】</p>	《卻奩》

	決定先收下以後再還錢。香君激起義憤，勸侯生光明磊落認錯卻奩，立刻拔簪脫衣。楊文驄自覺無趣回去。吳次尾、陳定生到來，傳有人發出揭帖污衊侯生之事，要求侯生到明倫堂解釋。吳陳二公子得知事情的真相，敬佩香君之義氣。侯生與二公子去明倫堂。李貞麗責備香君任性，香君表示決不與奸惡妥協。			
第五場	軍卒上報馬士英等擁立福王，建都南京之事。侯朝宗等眾秀才不服以福王為王，與馬士英辯理去，遭校尉毒打。軍卒上報馬士英為丞相、阮楊升官消息。阮大鍼陷害復社背叛朝廷，馬士英命捉拿復社。楊文驄欲兩不得罪，通知侯生逃走。	軍卒、侯朝宗、眾秀才、校尉、阮大鍼、馬士英、楊文驄	無	《迎駕》 《設朝》 《辭院》
第六場 香君妝樓	香君在妝樓等候侯生，侯生滿腔悲憤回來，訴冤奸臣無道，文人無能，香君安慰侯生。柳敬亭到來傳楊文驄的通信，叫侯生逃避到揚州投靠史可法。侯李二人難捨難分，無可奈何，痛別。	侯朝宗、李香君、柳敬亭、李貞麗	【西皮慢板】→【二六】→【流水】	《辭院》
第七場	一：楊文驄騎著馬往媚香樓，幫人做媒去。 二：楊文驄與李貞麗說馬士英為田仰聘香君送給田仰。貞麗不肯，楊一氣就走。鄭妥娘、卞玉京到來，得知拒媒之事，一同擔心後事。不久，馬府派家丁來要人，貞麗把香君藏到後房，家丁無禮拿鐵鍊綁姊妹。楊文驄出場解圍，暫退家丁，勸香君改嫁。香君指摘楊不義重作媒人，也以碰柱自盡	楊文驄、家丁、小紅、李貞麗、鄭妥娘、寇白門、卞玉京、李香君、蘇崑生	【西皮原板】→【原板】	《拒媒》 《守樓》 《寄扇》

	為守節，毀花容，血濺詩扇，昏倒。楊文驄出代嫁主意，貞麗決定冒充香君代嫁，母女二人痛別。楊文驄發現血濺詩扇，激起靈感，點綴桃花扇，寫照薄命香君，囑咐香君想開後離開，姊妹們也回去。香君獨守空樓痛哭，蘇崑生訪香君，為香君尋找侯生寄扇去。			
第八場 賞心亭	阮大鍼請馬士英、楊文驄在賞心亭擺宴，把秦淮妓女叫來助興，順便鑑定秦淮姊妹們歌舞選優，還要商量選妃一事。阮大鍼跟楊文驄說在宜興抓住侯生之事。馬士英到來，叫妓女來報上名，也命香君唱一支曲。香君不肯，就訴百姓因奸臣所受的冤，也藉唱曲，痛罵奸臣。阮聽之大怒，要用鞭子打死香君。鄭妥娘出面拼命攔阻他。阮大怒，就命把妓女們綑綁痛打。太監奉聖命而來，說皇帝要見香君。文驄說開貞麗代家之事，叫香君進宮才罷手。眾軍官來報幾千難民前來求救濟，馬士英就命令把他們毆散，若不從格殺勿論。不久，秘書丞來報揚州失陷，清兵過江之消息，大家解散急忙回府。眾姊妹扶起香君來。	阮大鍼、阮升、楊文驄、馬士英、長班、李香君、鄭妥娘、寇白門、卞玉京、太監、中軍官、秘書丞	【二黃搖板】→【二黃倒板】—【回龍腔】—【二黃原板】	《罵筵》
第九場 郊外	李香君與眾姊妹逃出宮來被亂民沖散。侯朝宗逃出虎口往北方逃難。馬阮奸臣帶家人珠寶逃難，難民來求他們捐錢救難民，馬阮卻退之。柳敬亭從難民中出來，告發馬阮罪狀，與難民打散馬阮，掠奪珠寶。	李香君、鄭妥娘、寇白門、卞玉京、侯朝宗、亂兵、馬士英、家丁、阮大鍼、難民甲、柳逕亭	沒標唱腔	《逃難》
第十場	清兵上報大清進關，平定中原	清兵、剃頭擔	無	

村路	之事。也叫「奉旨剃頭違令者斬。」	子		
第十一場 葆貞庵	在葆貞庵，卞玉京出家修身，鄭、寇兩人艱難無聊地渡日。香君纏著病，鄭妥娘祝賀香君生日送野花，也安慰香君說好運在後頭。柳敬亭、蘇崑生找她們而來，告訴他們揚州失陷遭十天屠殺、史公殉國的消息，香君聽之，悲痛不已。柳也說侯生平安回鄉之消息，蘇崑生也說侯生參加清廷科舉，中過副榜的謠言。香君不信，相信他能認清是非。柳敬亭也說貞麗轉嫁給老兵之消息。小紅帶來好音，就與侯朝宗回來。侯李二人終於重逢，百感交集，香君看見侯生穿著清裝，也證實蘇崑生的話，考中副榜。香君失望透頂，痛斥侯生辜負她的期望，求取功名，屈身服敵。悲痛不已，棄扇割斷愛情。悲痛中，香君拜謝師傅姊妹們，氣絕義死。	卞玉京、鄭妥娘、寇白門、李香君、柳敬亭、蘇崑生、小紅、侯朝宗	【吹腔】一 【反二黃原板】	

二、主題旨趣

此劇是依照孔尚任原作的故事輪廓，加上新的處理。尤其在結局處理上大幅改寫，把原作「雙雙入道」改寫為「侯生赴考中副榜，香君失望痛死」。編劇者透過這樣的結局改寫，突出地讚揚了秦淮名妓李香君和民間樂工柳敬亭等人的崇高氣節，對於南明時代那些賣國求榮的知識份子則給與無情鞭撻。鮮明的愛憎、強烈的愛國主義精神，是這一劇作的最大特色。因此，在對敵鬥爭時期，曾引起了廣泛的宣傳教育作用。

三、情節結構

此劇在原作 44 齣龐大的情節內容上，進行整理改寫，完成為十一場的舞台演出本。結構也可分成兩條線：一條忠奸鬥爭的線，一條愛情線。兩條線同時並

進，讓楊文驄把兩條線連結起來。縱的線索一目了然，橫的發展前有埋伏，後有照應，無懈可擊，在表情達意的關鍵地方，有極盡曲折婉轉之能事，因而劇情既易把握，又讓人感到豐滿、充實。從此我們可以看出其對原著結構方式的繼承。

然而爲了縮短篇幅，編劇者必須經過在原作上進行刪減和挑選關目的過程，而此劇在原作「借離合之情，寫興亡之感」的雙線結構中，多選離合之情，多刪興亡之感。換句話說，此劇以侯李愛情爲主，把大多涵蓋南明政治社會面目的場次省略或間接描述。而對原著的改造而言，除了細節上的幾點不同處外，最主要的改造是刪去了史可法拒立昏主、死守揚州的情節，而以更多的筆墨用於「離合之情」的鋪敘。作者採用這種整理方式使得作品更有效地保持故事的連貫性與完整性。又得到更明顯、強烈地表現出其主題意識的效果。

而侯李二人當中，此劇更重墨描寫李香君，因此兩人分別之後，省略侯朝宗一線，只描述香君一線，因此刪減原作中眾多有關離別後侯朝宗的行蹤，如《阻奸》、《逢舟》、《題畫》、《逮社》、《會獄》等齣。然而把香君守護貞潔、嫉惡如仇的崇高思想凸顯出來的《卻奩》、《守樓》、《罵筵》等齣，在第七、八場中盡情發揮，強化增添其內容，有聲有色地體現出香君之美好形象。

此劇以「閨丁」爲開場，交代全劇的背景，也形成人物之間的衝突，爲接下來的故事發展、戲劇衝突服務。而從中透過人物之間的對話巧妙交代侯朝宗訪翠之事，暗示以後侯李二人的結緣。也在場尾處安排眾秀才聽柳敬亭說書的情節，使得能包含原作《聽稗》的一些情節。

第二場連續著第一場，作爲全劇的開端，描寫阮大鍼與楊文驄圖謀助奩之事，使得侯李二人結緣，也引起卻奩而來的侯李與阮賊的矛盾衝突。

到了第三場，侯李二人才結合，此場描寫侯生梳攏香君，楊文驄助奩等《眠香》的內容，而運用二道幕和燈光暗轉等舞台手法，巧妙表現出情節發展的三個階段：婚前、成婚、婚後。而婚前描寫香君讀《精忠傳》大哭，蘇崑生叫香君唱曲（《傳歌》），侯李二人一見鍾情，楊文驄助奩，暗中籌備喜宴等情節。暫時暗轉，就描述侯李二人梳攏之事，歡歡喜喜，熱熱鬧鬧送侯李二人入洞房。辦好了喜事，眾都下場之後，拉二道幕，只留下蘇、柳二人，他們就談助奩、助錢之事，懷疑楊文驄之意圖，埋下「卻奩」衝突的伏筆。

從第四場開始，人物之前的矛盾衝突正式發展激烈起來。此場描寫侯李二人得知阮大鍼助奩之事，堅決卻奩的情節。表面上描寫香君和楊文驄的矛盾衝突，但實際上是侯李二人與馬阮奸臣的矛盾衝突，香君以拔簪脫衣的激動的行爲來與邪惡勢力進行鬥爭，取得勝利，卻退引誘。而此場還加添阮大鍼發揭帖侮蔑侯生

名聲的情節，表現出阮大鍼的險惡詭詐，也表明香君的行為是正確的。

第五場進一步描寫復社與馬阮奸臣之間的衝突：馬士英命毆散復社秀才，阮大鍼陷害復社為背叛朝廷。而這些矛盾衝突直接引起下一場的侯李二人分別。並且此場透過軍卒的報告，很經濟有效地交代迎立福王、馬阮當權的背景和情節發展。

第六場，緊接著第五場的內容，描寫遭奸臣痛打的侯生喪氣而回，痛恨時局時，因阮大鍼之陷害，又與香君痛別辭院。侯李二人從此分開了。

第七場，從侯李二人分開之後重墨描寫香君，首先安排二道幕，分別描寫楊文驄受託作媒而來；其後轉到媚香樓，鋪敘馬家被拒媒氣走、馬府家丁無道強娶香君、香君以毀容守樓，血濺詩扇、貞麗代嫁、楊文驄畫桃花扇、香君託蘇崑生寄扇等情結發展。戲齣中描寫香君守護貞潔和愛情，與馬阮奸臣以死鬥爭的激烈矛盾衝突，強烈凸顯出香君剛毅不屈的悲劇精神，形成情節上、情感上的一峰高潮。

緊接著，第八場也接續第七場的矛盾衝突，再進行發展。描寫香君面對逼迫他們夫妻痛別、母女分開的馬阮奸臣，痛訴百姓的冤恨，斥罵奸賊的罪行，遭打差點喪命。但香君不怕死，在威脅暴力面前仍不退縮，以死相對，進行極其激烈的鬥爭，把戲劇衝突再次推向高潮。場尾處，還交代清兵入關的情節，引下一場的內容。

第九場，在過場的形式，描寫在兵荒馬亂之際，各劇中人物的逃難情況。前面簡略帶過侯李二人各奔各走。隨後繼承原作《逃難》齣的內容，重墨描寫馬阮奸臣的下場：被難民毆打擄掠。而此處特別安排柳敬亭出面，揭發奸臣惡行，也煽動眾人審判他們。

第十場為過場性質的場次，僅透過清兵和剃頭擔子的口白，交代江山改主，明朝滅亡之時代背景的變化。

第十一場為全劇的結局。編劇者進行大膽改寫，雖然在跟原作同樣場所：葆貞庵發生，但物是人非，香君纏病，侯生變節。緊接著結局也大大改變，兩人邂逅，但是香君知道侯生已經變節服清，一瞬間期望和喜樂都變為泡影，香君悲痛不已，割斷愛情，痛恨致死。留下強烈的悲劇感落幕。

四、人物塑造

京劇改編《桃花扇》本，在刻畫人物形象時，注意多方面地描繪人物豐富、複雜、曲折的感情，並描摹了民族表情達意的深沉、內蘊的獨特方式、人物形象耳目清晰、血肉豐滿。

1.李香君

首先，作者傾注了極大熱情，塑造了「聰明、伶俐、善良、性情高傲」的歌妓李香君的形象。她天生麗質且富有文采，更可貴的是她的高風亮節。尤其作者著力刻畫她的「貞」，突顯她的操守、氣節，這不僅表現在對侯朝宗的愛情上，更表現在國家、民族的大是大非中，她把愛情看得高於生命，又把氣節看得高於愛情。雖然在孔尚任的原著中，李香君同樣作為主要正面人物，也因她《卻奩》、《守樓》、《罵筵》等齣裡所表現的對愛情的專一、和愛國精神而受到肯定。但主要描寫和所歌頌的部分還是更偏重於其愛情部分，而到了歐陽予倩手下她的專情、愛國的性格同等地描寫出來，比如，作者在第三場中插入李香君讀《精忠傳》，為岳飛而哭、把岳飛的名字圈上個紅圈，而秦檜的名字都用香火燒掉的場面，更活生生地突顯出李香君崇尚忠義，恨惡變節的性格。但作為一個嬌生慣養的女孩子，最初看起來她不免有些任性，但經過幾次切身的變動，她的意志變得格外堅強了。侯朝宗的被迫逃走，她被逼嫁田仰，把她逼到絕望的地步，使她打定主意以死相拼。因此她毀容守樓，旁人擔心她想不開的時候，很毅然地說道：「我絕不會死。我還要與他們拼下去」¹⁴⁵。並且此劇還強調香君重公輕私，追求個人的幸福和利益以前，先考慮國家人民的立場的一面。如，在第六場她要跟侯生離別的時候，她勸免侯生說：「流離失所，無家可歸的人不知道有多少，我們又有什麼話說？你到了江北，一定有更多報國的機會。你只要為國家保重自己。我絕不辜負郎君，你放心去吧」¹⁴⁶，勸留戀於兒女私情的侯生，顧忌周圍的百姓，為國家出力。又在第八場中罵筵的時候，她把自己個人對奸臣的冤恨痛訴之前，首先以一名南朝百姓的立場來痛罵他們。她說道：「我個人的冤枉，暫不說它，只可嘆我們的百姓們出了錢財養些無用之輩，來做威做福，遺誤天下，那才真是冤枉」、「想如今國家到了危急存亡的時候，百姓都在水深火熱之中，你們堂堂列公，既不能以身報國，又不能愛護百姓，只會苟且偷安，粉飾太平，這是什麼時候，還在征歌選舞，國家大事，放在腦后！我雖是個妓女，尚且寸心不死，努力作人，你還問我的話是哪個教的，看起來，你們的心都死了！」¹⁴⁷沒有因個人的仇恨來痛斥馬阮奸臣，而是成為百姓的代表，發洩眾多百姓的怨恨，痛罵責備昏庸自私的奸臣。而她這重公輕私的性格，發展出最後的結局。第十一場中，當她以生命等待的愛人出現在面前但已降順清朝時，她痛斥侯生，反駁侯生「為著你我不能死」的辯解：

¹⁴⁵ 同註144，頁312

¹⁴⁶ 同註144，頁303

¹⁴⁷ 同註144，頁317-318

香君：噢，原來你活在世上就只是為了我麼？侯公子啊！（唱反二黃原板）
你本是名家子受人尊敬，
又顯得才出眾壯志凌雲。
你說要為國家剷除奸佞，
你說要踏水火拯救萬民，
保氣節那怕是犧牲性命，
你說要疾悲如仇，臨難不苟，方顯得愛恨分明。
想不到國破家亡你不僅是心灰意冷，
反面來你低頭忍辱去求取功名。
你不能起義興師救國家於危亡之境，
難道說就不甘隱姓埋名。
你忘了史閣部的屍骨未冷，
你忘了千千萬萬老百姓喪了殘生！
你只想賞心樂事團圓家慶，
難道說，你還有詩酒留連，風流自賞，閑適的心情？
可憐我受千辛和萬苦，只圖個身心乾淨，
我不想圖富貴作你的夫人。
公子呀，只當我是路旁人，不必相認，只望你好好珍重自己的前程。（非常痛苦，非常沉痛地一撒手，扇子掉在地下。回頭對蘇崑生、柳敬亭）¹⁴⁸

辛辣批判侯生竟爲了賞心樂事團圓家慶等個人的幸福和安身，忘卻百姓和忠士的悲痛和意願，棄節服敵求取功名。她爲了繼續保守自己的忠義和愛國的思想，居然撇棄與情人的幸福團圓，斷然絕情，並以一死表明心跡。反映出香君自覺追求人生價值，而不是生命的短長。

2. 侯朝宗

而跟傳奇比較起來，其形象變化最大的人物是男主人公侯朝宗。他原本作爲堅持正義、跟不義勢力鬥爭、最後爲了不屈於現實而選擇入道的正面人物變成一個不肯終老山林、善於擇木而棲的失節文人的形象。剛開始，他是有一股熱情，擔心國家的將來，因此楊文驄邀請他一同訪香君的時候，他還以國家危急爲理由婉辭，說道：「雖說是風月情無盡，國家危急哪有心」¹⁴⁹。但他和其他嬌生慣養的公子王孫一樣沒有經過任何鍛鍊，便顯得十分脆弱。因此他就不知不覺中上了阮大鍼的當，他連問楊龍友助奩來源的事也要依靠女子香君，更不用說解脫圈套，根本不能自拔。只好想出敷衍過去的方法說：「仁兄的意思，我已明白，那

¹⁴⁸ 同註144，頁330-331

¹⁴⁹ 同註144，頁273

阮大鍼，只要他誠信悔過，從此好好做人，我也可以原諒，就替他在朋友面前疏通一二也未嘗不可，至于那五六百金，小弟雖窮，還能設法，陸續還他就是。」¹⁵⁰幸虧由於香君和陳定生、吳次尾等的幫助，他對阮大鍼才沒有妥協。此後在離亂之中他還是經過不少挫折。可能他是經不起考驗，清朝進關以後，為著他的家和他父親的安全，他到順天鄉試去應舉，在他看是不得已的，他的內心不能沒有痛苦，所以自我辯護說：「那不過是權宜之計，出於迫不得已」¹⁵¹可是怎麼說，他兩朝應舉的事，在當時卻失了人望，叫他所愛的香君徹底失望痛死，導致他們的愛情幻滅，造成悲劇。編劇者歐陽予倩在塑造這一人物時可能出於以下考慮：一是根據史籍的有關記載，侯方域確實實於「順治八年，出應鄉試，中式副榜」。二是想藉以諷刺抗戰期間某些意志薄弱、立場動搖的知識份子。

3. 楊龍友

還有，到了歐陽予倩筆下，楊龍友也變成頗受非議的一個人物。根據《明史·楊文驄傳》和《明季稗言初編》所載，他曾殺過前往蘇州招降的清吏黃家鼎，還曾隨唐王起兵抗清，失敗被擒，不屈而死。在孔尚任的原著中，楊龍友被派做「右部間色」，是個異常活躍的配角。他能詩善畫，名士風姿，圓通世故，徘徊於清濁之間。但歐陽予倩著重描寫了他經通中國士大夫傳統的處世哲學的一面；不離不即，無可無不可。一邊結交復社少年，一邊追隨馬阮之流。一邊撮合侯李，促成好事，一邊逼嫁香君，討好田仰。借他的形象，作者表示出對兩不得罪、毫無立場的知識份子的不滿和批判。因此京劇比原作還增添他為奸惡勢力服務的行爲。如，第一場中，他就維護遭毆打的阮大鍼，為他解圍說：「君子不為己甚，圓海也是聰明人，諸位仁兄，就不能與以自新之路麼？」¹⁵²。他還遵守阮大鍼所設的圈套，叫侯生不知不覺中受不義之財，在第三場命蘇崑生隱瞞侯生進行梳攏之事，說：「我看不必說明，一使他不知不覺進了洞房，不知不覺上了牙床，不知不覺枕上成雙，不知不覺到了天光」。而香君勸侯生光明磊落卻蠢時，還斥責香君「香君只顧使氣性，你為公子種禍根」¹⁵³，從中我們可以看出他取著兩不得罪的為人態度，事實上還是熱中利祿，倒在阮大鍼、馬士英一頭。他表面敷衍復社少年，心里並不以他們為然，就個人的利害而論，他和阮大鍼相結納，所以他處處要替阮大鍼幫忙。而對侯李二人，他常常顯出很無情地態度，如，在第七場中貞麗請他一同勸香君改嫁時，他就說道：「笑話。這是你們自己的事。與我何干？正是，花開花落尋常事，何必旁人論短長。告辭！」¹⁵⁴編劇者為了凸顯他對被迫者的痛苦悲劇毫無關心，沒有同情的面目，把他為香君「畫扇」的事也改成為自己開心取樂的行爲，透過鄭妥娘的口批判諷刺。

¹⁵⁰ 同註144，頁294

¹⁵¹ 同註144，頁330

¹⁵² 同註144，頁271

¹⁵³ 同註144，頁285

¹⁵⁴ 同註144，頁307

4. 其他人物

作者還安排秦淮歌女李貞麗、卞玉京、鄭妥娘、寇白門和像柳敬亭、蘇崑生等的藝人，跟傳奇相比之下，在全劇的發展上占更重要的位子，也賦予更好的形象。特別在鄭妥娘身上多做加工，在戲裡安排了她很多用場。較鮮明地表現出她爽快潑辣、又很俠義，重義氣的性格。如，在第七場，香君被逼嫁毀容，楊文驄催姊妹們代嫁的時候，她毫無猶豫地自願代嫁說：「就讓他們把我們綁去，最多不過一死。」¹⁵⁵維護香君，肯犧牲自己。又在第八場中，目睹阮大鍼下毒手，拿鞭子欲打死香君的時候，她就憤怒地抓住阮賊，不怕死對他拼命抵抗，說：「阮老爺，你非但沒有憐香惜玉之心，還存心糟蹋我們姐妹，也罷，從今往後，我們大家不再登台歌舞，也不願活在世上，我們大家都願同死，請阮老爺處置我們吧。」¹⁵⁶顯出不怕死，勇於對抗不義勢力的堅志。並且編劇者還以她風趣地談吐，諷刺了當時一些人物。如，在第三場中她諷刺貪圖富貴而賣身投靠奸黨的名士說：「魏忠賢當權的時候，不是許多名士都去賣身投靠嗎，還有些人心裡想賣，可是裝腔作勢說：『我是不賣的啊！』」¹⁵⁷透過她的口，辛辣斥責連不如妓女的當時的知識份子。

而針對柳敬亭、蘇崑生這兩個樂工，此劇描寫的都是有主張、有氣節、富於正義感，善良可愛的人物。可是他兩個人的性格並不一樣：把蘇崑生描寫為比較渾厚，思想也比較單純；而柳敬亭則比較爽朗，思想比較深刻，看問題比較尖銳。而這些性格上的差異最明顯表現在第三場中，侯李二人梳攏之事完畢，大家都解散之後，柳蘇二人留下談楊文驄助奩之事。柳敬亭就已經感知事有蹊蹺，疑問楊文驄助奩的意圖，而蘇崑生還是想得簡單，說不必多疑。但柳敬亭還持著謹慎的態度，說：「這個錢還是暫時存在貞麗那裡，將來看能受則受，不能受就將原款退回。防人之心不可無。」¹⁵⁸還有就是蘇崑生長於幽默而帶感傷的情調，柳敬亭便經常把憤世嫉俗之情從他的說唱和言談中有力地表達出來。

總而言之，歐陽予倩把以知識份子所代表的上流社會描寫成醜陋的形象，進行批評，而對下層人民賦予崇尚氣節、安分樂道的形象，高度讚揚。並且這是跟他在《桃花扇》序言裡所說「我最恨只想兩不得罪、毫無立場的知識份子，而在國難期間有許多經不起考驗的就現了原形，不能不予以無情的諷刺；反而平日被視為賤民的如李香君、柳敬亭等表現出凜然的氣節，對他們不能不予以高度的讚揚。」¹⁵⁹「我突出的讚揚了秦淮歌女、樂工、李香君、柳敬亭輩的崇尚氣節；

¹⁵⁵ 同註144，頁310

¹⁵⁶ 同註144，頁320

¹⁵⁷ 同註144，頁283

¹⁵⁸ 同註144，頁290

¹⁵⁹ 歐陽予倩，《歐陽予倩劇作選》序言（二），（湖南人民大學出版社），1982年，頁85

對那些兩面三刀賣國求榮的傢伙，便狠狠地給了幾棍子」¹⁶⁰的意圖完全符合的。

五、藝術評價

此劇按照劇情內容和人物情感適當行腔，大多場中使用較為明快、活潑的西皮，使用為抒情、敘事、說理、狀物的。而按照需要，一場中轉用其板式，輪用原板、慢板、回龍、散板、搖板、二六、流水、快板來給與變化。而香君的怨恨、悲痛達到頂峰的第八場和第十一場中使用舒緩、深沉的二黃。適合表現出香君的憂鬱、哀傷的情緒，提高其悲劇的氣氛。

總而言之，曾經有人對孔尚任處理結局時考慮的歷史因素提到說：「孔尚任寫作《桃花扇》固然力求忠於歷史，但在異族統治的時代來回溯前朝的興衰，有時亦有他難言的苦衷，因之，必須在敘事時，朦朧其意，使知情者能從隱微婉曲的字句或劇情中，體會那隱藏不露的諷喻；而不知情者卻對這弦外之音、味外之旨無所知覺，這就是所謂的『諱筆藏巧』」¹⁶¹相比之下，歐陽予倩所處的時代，畢竟有所進步，有所前行。孔尚任原著文本結尾，寫侯李看破紅塵，二人「修真學道」，這個跟歷史事實並不相符的結局，是作者當時語境下所能作的『諱筆藏巧』式的最佳選擇，表面上看起來似乎有點消極，但實則另有意指。而歐陽予倩的京劇的結尾，寫侯方域參加清廷科考中副榜而歸，為李香君等不齒，尤其結局中讓香君死去的悲劇，為劇作更添了幾分悲壯、激烈的氣息。歐陽予倩之所以創作京劇、話劇本《桃花扇》，其意旨在於抨擊時弊，借古諷今。如此結局處理，顯得更明朗化、具鮮明性和戰鬥性，也更體現出當時語境下的特殊需求。

而且歐陽予倩所採取的「失節守節」模式跟「當場團圓」模式相比，它繼承了孔尚任的打破以大團圓結尾的戲曲傳統、追求悲劇意識的創作精神。而不傷害原著創作情神和主題意識的範圍之下，自由發揮其藝術技巧，獲得更發展、成熟的結局模式。因此京戲本，到現在還在兩岸各地盛況演出，從此我們可以得知，其改編的成功。原著本處理結局中的不足、或者說不能被觀眾接受的結局，到了歐陽予倩的手下，就變成很適當地、合乎現代觀眾需求的結局形式。他對原著的深入的理解以及他本身的學問和背景，把原著中好的藝術成分保留下來，又對其不足的地方加以改寫。因此成為改編本很成功的例子，作為典範。

第二節 越劇本

越劇為浙江省地方戲曲之一。發源於紹興地區嵊縣、新昌一帶。流行於以浙

¹⁶⁰ 歐陽予倩，《歐陽予倩劇作選》序言，（北京：戲劇出版社），1953年，頁247

¹⁶¹ 廖玉蕙，《細說桃花扇》，（台北：三民書局），1997年，頁320

江、上海、江蘇爲主的全國十六省、自治區、直轄市。係由曲藝落地唱書發源而成。曾稱「小歌班」、「的篤板」、「紹興文戲」，20世紀30年代後期以紹興爲古越國都城，今改稱。它產生於本世紀初，歷史較短，在表演形式上容易受其他藝術的影響。它經歷了從草台戲、小科班到紹興文戲、女子越劇、改良越劇的不同階段，並經手了越劇革新，越劇復興的幾番風雨，終於形成了自己的風格，詩情畫意，悠揚動聽，流派紛呈，多姿多彩，成爲中國戲曲百花園中一朵嬌豔欲滴、深入民心的藝術之花。

越劇的演出劇目，一般可分爲三類：一、傳統劇目；二、新創劇目；三、現代題材劇目。代表劇目有《梁山伯與祝英台》、《西廂記》、《紅樓夢》、《碧玉簪》、《追魚》、《情探》、《柳毅傳書》、《祥林嫂》等，情節美麗生動，唱腔膾炙人口，贏得了中外觀眾的贊譽。¹⁶²

壹、趙清閣改編本

一、劇作介紹

1953年9月11日，趙清閣根據梁啓超考註的《桃花扇》原著改編，另外參考谷斯範著的《新桃花扇》小說，以及《侯朝宗文選》加以補充，改編而成越劇《桃花扇》。由上海的上雜出版社出版。¹⁶³全劇爲四幕十三場，側重侯李離合之情的描寫，而改編者對原作的結局太消極悲觀感到不滿，改寫爲侯、李二人歷經劫難，終於在秦淮河畔地媚香樓久別重逢，侯流露歸隱桃源之意，李微言大義，嚴辭勸戒，侯羞愧感佩，決計前往池州起兵抗清的結局。給正面人物安排了一個繼續鬥爭的方向，表現出當時人民的潛在力量，以及歷史的樂觀前途。各場的情況如下：

場次	劇情內容	登場人物	原典齣目
第一幕 第一場 《鬪丁》	崇禎十六年三月在南京文廟侯方域、陳定生、楊龍友、柳敬亭等人祭拜孔子時，發現閹黨阮大鍼也在場。眾復社文人罵他不知羞恥敢到文廟辱沒聖賢而要驅逐他，阮卻不服，因此被眾人遭打，而受楊龍友的辯護逃	侯方域、陳定生、吳次尾、楊龍友、柳敬亭、老贊禮、阮大鍼	《鬪丁》 《聽稗》 《傳歌》

¹⁶² 張連編，〈地方戲曲舞台美術：第一節越劇美術〉《中國戲曲舞台美術史論》，2000年9月，頁222

¹⁶³ 趙清閣，《桃花扇：越劇》，（上海：上雜出版社），1953年

	走。事後楊、柳給侯方域介紹詞曲大家蘇崑生和他的弟子李香君，侯決心要跟她締結良緣而隨後訪她。		
第一幕 第二場 《訪翠》	清明佳節，在媚香樓眾姊妹聚集舉行盒子會，香君來唱《牡丹亭》中的幾支曲時，侯方域隨柳、楊一同到媚香樓，聽賞香君唱曲，而中意她，擲扇墜打中香君，香君也把白絹投向方域，兩人一見鍾情。在旁人的推動下，訂下成婚吉期，而侯爲了妝奩一事猶豫之中，龍友表示助奩之意。	李香君、李貞麗、蘇崑生、卞玉京、寇白門、鄭妥娘、侯方域、柳敬亭、楊龍友、保兒、丫環。	《訪翠》
第一幕 第三場 《饋奩》	阮遭受復社文人的辱罵而傷心不已，一個人在懷恨之際，楊龍友拜訪他，告訴他侯方域正要梳攏秦淮佳人李香君，卻因客囊羞澀，不足預備妝奩之事發愁。而阮一聽到此消息，就靈機一動，想出助妝奩來拉攏侯方域的詭計。	阮大鍼、楊龍友、僕人	《偵戲》
第二幕 第四場 《眠香》	梳攏之日，楊龍友許多妝奩送來媚香樓，貞麗與香君拜謝龍友，侯方域雖不好意思接受，而在貞娘的催促之下只好接受。大家在喜宴之中歡樂，侯在白扇上題定情詩贈給香君。在眾客人敬酒祝福之下，侯李二人入洞房。	侯方域、李香君、李貞麗、柳敬亭、蘇崑生、楊龍友、陳定生、吳次尾、卞玉京、寇白門、鄭妥娘、保兒、丫環、僕人。	《眠香》
第二幕 第五場 《卻奩》	新婚初夜過後，隔天早上侯李二人醒來，侯幫李梳妝。在兩人恩愛加深之際，楊龍友道喜而來，香君便問起妝奩的來頭，楊就實告出自阮大鍼之手，也幫阮勸說方域。在楊的狡言中，侯表示納交之意，但香君恨怒萬分，就拔簪脫衣，也勸說侯不要出賣名義。侯甦醒卻奩，也更畏愛香君。	侯方域、李香君、李貞麗、楊龍友、丫環。	《卻奩》
第三幕 第六場 《陰謀》	因國家軍事，楊龍友、阮大鍼一同被召集到清議堂論軍情。阮在得意之際，向馬士英誣告侯方域和復社數千文人有裡應外合抗朝廷的罪名。馬卻相信阮的誣告，命令捕捉侯，楊在無奈之際，要去通知侯。	阮大鍼、楊龍友、馬士英、校尉	《辭院》 前半部
第三幕	臨禍之前，侯李二人在媚香樓一同下棋，渡	侯方域、李香	《辭院》

第七場 《辭院》	過甜蜜的新婚期。正當那時，楊龍友帶來大禍臨到侯身上的消息，侯只能避禍離開媚香樓投向河南。侯在留戀香君猶豫不決時，香君勸告男子漢不要執著在兒女之情，也寫一首詩作為壯行色贈給方域。兩人離別之前，重新海誓山盟，絕無二心。而敬亭願為國家作事，因此與方域結伴同行。	君、李貞麗、柳敬亭、蘇崑生、楊龍友、丫環、保兒	
第四幕 第八場 《逼嫁》	馬士英邀請阮大鍼、楊龍友到他家來參加他所擺設小宴。馬因擁立福王之功當宰相而得意洋洋，而楊忠告馬不要過著安逸的生活而大力抵抗清軍，但卻遭馬之不滿。那時，阮大鍼以三千銀子來巴結馬。馬有個親戚田老曾要娶香君被拒絕，馬想召香君到府，成全田老娶她之意。但香君託病不來，馬發大怒命令校尉去擒香君逼嫁給田老。	馬士英、楊龍友、阮大鍼、僕人、扛夫二人。	《媚座》
第四幕 第九場 《毀容》	香君重病纏身，取扇思念侯郎之際，龍友傳來阮馬逼嫁的消息，勸她改嫁。香君批評龍友出爾反爾，也說寧死不從。這時，馬派來的校尉到，逼香君上轎，香君狠狠地罵他們，也用扇子打他們後，撞頭毀容，血濺詩扇。龍友在無奈之際，想出以桃代李的騙法，讓貞麗替香君嫁給田老。貞麗走後，龍友點染血濺詩扇為桃花扇，蘇崑生自願為香君向河南去尋侯郎，香君把桃花扇遞給蘇崑生傳給侯郎。	李香君、李貞麗、蘇崑生、陽龍友、丫環、保兒、校尉們。	《守樓》 《寄扇》
第四幕 第十場 《寄扇》	崑生為了尋找侯郎，走到洪澤邊來，暫歇時，方域乘船過來。蘇聽到侯自嘆的聲音，便認出他來，兩人在河岸上見面。兩人互訴過往的經歷，崑生便把香君的桃花扇傳給方域。方域接到桃花扇，懷念香君便決定回金陵接她。崑生因太危險而攔阻他，但侯心已定，因此蘇回鄉，侯回金陵。	侯方域、蘇崑生、艚公。	《逢舟》
第四幕 第十一場 《罵筵》	阮大鍼捉拿秦淮歌妓到賞心亭排練歌舞，香君以貞麗的名來此地。馬士英看中她，留下她來伺候，便要求她來唱曲子。香君怨恨重重，就唱出罵馬阮奸臣的歌，便遭到馬阮的毒打，也被關在監獄裡。	李香君、寇白門、鄭妥娘、阮大鍼、馬士英、楊龍友、僕人。	《罵筵》
第四幕	柳敬亭因受左良玉之命送檄文來金陵被馬	侯方域、柳敬	《會獄》

第十二場 《會獄》	阮捉拿，關在監獄。而在獄中看見因被復社文字獄連累而關進來的侯方域。兩人正談往事經歷時，外邊校尉來提周鏞、雷縝祚兩人去處決他們。周、雷懷恨之中，唱出懷才不遇，憂國愛民的悲哀。	亭、陳定生、周鏞、雷縝祚、獄吏、校尉、差役。	
第四幕 第十三場 《重逢》	清兵攻破金陵，昏王逃走，奸臣被捕，在這混亂中，侯等逃出監獄、香君出禁宮、崑生從河南來，這些故人重新來到媚香樓，大家重聚。侯李終於邂逅，在歡喜中，侯對李表示隱居偷安的想法，而李不以為然，勸告侯作光復之計。侯因李的斥責便省悟過來，決心光復舊河山。大家充滿希望，喜悅中觀望旭日東昇的場景。	李香君、侯方域、蘇崑生、陳定生。	《入道》

二、主題旨趣

本劇原則上忠於原作精神，透過侯李二人的離合，反映出南明覆亡的歷史。而編劇者對於原著「雙雙入道」的結局感到不滿，結局方面也大膽地加以改寫。編劇者趙清閣在劇本前面所附的《改編說明》中說：

我覺得原作的結局太消極悲觀了，作者雖然在全劇中充分地表現了對當時統治階級的不滿情緒，以及相當有力的反抗意識；然而作者的看法卻認為南明的傾亡已成定局，無法挽回，只要仁義之士能夠「獨善其身」就好。因此在收場上作者把一些正面人物像李香君、侯方域、柳敬亭、蘇崑生等都打發到庵堂寺院裡去，或是山水桃源間。我不願這樣作，便把這些正面人物重新處理，給他們安排了一個繼續鬥爭的方向；我的意圖是希望讓讀者和觀眾可以從這裡體會到當時人民的潛在力量，和一定的革命發展規律，以及歷史的樂觀前途。¹⁶⁴

以上可知，本劇對原著「雙雙入道」結局所反映的消極悲劇的思想進行反思，改寫為男女主角團圓、一同為復國繼續鬥爭的結局，想反映出樂觀積極的思想，突顯出人民的潛在力量和可以革命變化的一線希望。因此編劇者在《重逢》中收場處描寫事情圓滿解決，大家在旭日東昇，陽光燦爛的場景中，唱出充滿希望的心：

侯：旭日東昇正燦爛，

¹⁶⁴ 趙清閣，〈改編說明〉《桃花扇：越劇》，（上海：上雜出版社），1953年，頁2-3

春光明媚艷陽天。
李：壯志凌雲早奏凱，
光復河山再團圓。
陳：英雄義士有忠膽，
柳、蘇：轟轟烈烈征江南。¹⁶⁵

而這樣的結局處理的確達到改編者所設想的目的，但因團圓的處理，大刪原著強烈的悲劇思想和從此而來的藝術效果。

三、情節結構

本劇分四幕十三場，把原著龐大的內容整理含括起來。其結構大體與原作相同，主要取其精彩富有思想性的若干場組成，比如《鬪丁》、《卻奩》、《毀容》、《罵筵》、《會獄》等。但爲了使得主題更集中明確起見，除了仍以李香君和侯方域的戀愛貫穿全劇並保持原作的故事發展程序以外，改編中精簡一些枝節部分，比如有關史可法、左良玉的幾場戲改爲暗寫。同時有些地方又採取兩場併而爲一的方式。以便解決場子太碎、人物太多的問題，使得在演出上比較方便。各幕各場的具體安排如下：

第一幕 包括《鬪丁》、《訪翠》、《饋奩》三場，全劇中等於開端。作爲交代主要人物，規定戲劇情境，醞釀矛盾衝突。

第一場《鬪丁》，據場名而知，描述原著《鬪丁》的內容爲主，而場尾處透過楊文驄、柳敬亭之口，間接陳述原著《聽稗》、《傳歌》的內容。幕啓，繼承原著的描述先安排侯、吳、陳三公子按照老贊禮祭孔，隨後柳敬亭和楊龍友也來參加丁祭的場面。隨後描述侯、吳、陳三公子毆罵阮大鍼的情節。此劇特別安排柳敬亭登場，先與侯方域結識，也對他說明蘇崑生、李香君等人物。其介紹中自然地包括原著裡《聽稗》、《傳歌》的內容。並且告訴侯生與觀眾李香君淪落爲妓女的緣故和她處泥不染的高尚的性格。也引出下一場侯李二人結緣的內容。

第二場《訪翠》，也交代原著《訪翠》一事，描述侯李二人結緣的過程。先以眾姊妹到媚香樓舉行盒子會的場景開場。後來侯、楊、柳等男客到媚香樓。而原著寫盒子會不許男子進入，因而侯等人在樓下聽賞香君吹笛的情節稍微改寫，男客直接隨入，與香君見面，當面聽賞香君唱《牡丹亭》曲子。把兩個空間合爲一個空間來演出。

第三場《饋奩》，交代原著《偵戲》齣的情節，而原著中安排《鬪丁》和《訪

¹⁶⁵ 同註163，頁87

翠》事件中間的內容，本劇卻放在《訪翠》後。省略原著裡復社文人借戲、阮大鍼偵戲的細節，直接描寫阮大鍼得知侯方域欲梳攏香君之事，想出以助奩拉攏侯生的詭計，作為以下《卻奩》的伏筆。以後幕下，第一幕結束。

第二幕包括《眠香》、《卻奩》二場，全劇的發展階段，侯李二人正式結合，侯李與阮奸之間的矛盾衝突也發展。

第四場《眠香》，應描述原著《眠香》一事，而安排登場人物上有所改寫，原著中未登場的柳敬亭、蘇崑生、陳定生、吳次尾也來參加喜宴，而刪減丁繼之等人的清客。而成婚之後，增添每客人對新人敬酒時輪唱一段曲。中間也插入一些改寫，如，吳次尾懷疑楊龍友饋奩之意圖，而這是原著中未有的細節。而侯書定情詩時，柳敬亭欲捧硯的細節是原著中鄭妥娘所作的。

第五場《卻奩》，演出侯李卻奩一事，原因閨丁一事形成的矛盾，到此場更為發展。內容大部分依照原著，沒有改寫的痕跡。

第三幕包括《陰謀》、《辭院》二場，情節、矛盾繼續發展，主要交代侯李二人背離。

第六場《陰謀》，作者把原著《辭院》的內容隔分開來，先交代其前半部的內容，描寫阮大鍼因舊仇誣告侯生的情節。而透過阮大鍼的誣告中，簡單帶過侯生曾修書勸左良玉之事，把原著《修紮》的內容包括進來。

第七場《辭院》，緊接第六場，交代原著《辭院》後半部的內容，描寫侯李二人痛別一事。場首安排侯李互相恩愛，過著幸福平靜的生活的描述，跟後面痛別強烈的對比，使得突顯出離別的悲劇感。中間增添柳敬亭自唱「梁紅玉大敗官兵」的說書、侯李二人下棋，李打贏侯的細節，顯出香君多才多藝的一面。楊文驄提議叫侯生投靠史府的情節改寫為香君出主意，讓方域投向河南，還加添為了激勵侯生寫一首壯行色的詩贈給侯方域的細節。場尾處侯李二人離別前，搬用《守樓》裡楊李之間的對話，改為侯李之間的海誓山盟上使用。

第四幕包括《避嫁》、《毀容》、《寄扇》、《罵筵》、《會獄》、《重逢》六場，而《會獄》、《重逢》中間隔一幕，區分開來。前五個場次作為全劇的高潮，交代離別之後香君的磨難，正面展開了生旦主角與奸黨的激烈衝突。最後一場，作為全劇的結束，交代侯李二人愛情的結局。

首先，第八場《逼嫁》，交代《媚座》一事，描寫因阮大鍼之陰謀，馬士英命香君強嫁的內容，作為接下《毀容》一事的伏筆。而加添楊龍友與馬、阮之間

的意見不合，楊能憂國愛民，對馬士英忠告、極力保護香君的描寫等，正面描寫。也增添阮賄賂馬的情節，透露阮馬險惡面目。場尾處馬決定邀請田老到筵席，也召香君到府，引起下一場《毀容》一事。

第九場《毀容》，交代原著《守樓》、《寄扇》二齣內容，表現出香君與奸臣之間的矛盾，藉此凸顯出香君貞潔的性格。從香君獨守空房，取看情物扇子，思念侯郎的場面開啓。安排蘇崑生爲香君探病而來，使得能夠緊接著擔任寄扇任務。中間毀容的情況改寫爲香君挺身而出指罵並用扇子打校尉，把矛盾衝突更爲直接、激烈地表現出來。

第十場《寄扇》，描述原著《逢舟》一事。而刪除李貞麗搭救蘇崑生的情節，直接描寫侯、蘇二人的相逢和寄扇的內容。

第十一場《罵筵》，交代原著《罵筵》一齣，描寫香君和奸臣的直接衝突。本劇改寫香君痛罵馬阮奸臣之後，被關在監獄裡。也安排阮大鍼以護庇復社之罪，牽連周鏞、雷縝祚的情節，引出下一場侯生與周鏞、雷縝祚會獄的情節。

第十二場《會獄》，根據原著《會獄》而寫，描寫柳敬亭、復社秀才、義士遭禍關進監獄一事，本劇特別安排周、雷被斬首之前，吩咐侯等人，說遺囑的對話，塑造出他們二人愛國忠義的形象。而場尾安排差役衝上傳揚州失陷、清兵渡河的消息，一邊交代時局的改變，一邊也提供主角重逢的環境。

第十三場《重逢》，作爲本劇的結局，編劇者大膽改寫，描寫大家在媚香樓重逢，侯李爲復國各作挑戰的結局收場。本劇在這結局的獨創應是地點的改寫，大部分改編本不管入道或團圓都依循著原著，都在棲霞山一座庵作爲背景，但本劇突破舊法，安排大家都回到媚香樓，而這又是頭尾呼應的處理，使大家在結合又分離的場所上再團圓。

四、人物塑造

據編劇者的《改編說明》，他對原著的人物塑造有以下的認知：

作者生動有力地創造了三種典型的人物，一種是有民族氣節的義妓與清客李香君、柳敬亭、蘇崑生等，以及少數堅貞不屈的秀才侯方域、陳定生、吳次尾、周鏞、雷縝祚等；一種是荒淫無恥的統治階級以弘光皇帝爲首，以及其腐化敗類阮大鍼、馬士英、田百源等；另一種是可好可壞兩面游離的中間幫閑份子楊龍友。作者對於李香君等極盡頌揚表彰；對於侯方域等褒貶參差，也就是既批判也肯定；對於阮大鍼等予以無情的嘲笑唾罵；對

於楊龍友則諷刺百般。¹⁶⁶

編劇者從這樣的分析中，構思其人物塑造，企圖使人物的性格更突出和統一，並符合其發展規律起見。因此本劇在不歪曲原作塑造形象與史實的基礎上，對個別人物進行改寫，特別楊龍友、侯方域、李香君等加以強調。本劇中各人物塑造情況如下：

1. 李香君

本劇跟原著一樣，把她描寫為完美無缺的人物。她不但美貌出眾，還具有著處泥不染的高尚品格，因此別人稱讚她說「為人與眾不同，平日以詞曲琴棋伴客，從不賣笑賣淫。聽說她出身貧苦，不得已而入娼門。(龍友)」¹⁶⁷、「那李香君又生得標緻，只是她豔若桃李，冷如冰霜。(敬亭)」¹⁶⁸

不但如此，本劇爲了塑造香君的色藝雙絕的形象，多安排發揮其才華智慧的場面。如，《辭院》中，安排侯李二人下棋，香君打贏侯生的情節，顯出香君多才多藝的一面。後來香君還爲侯生出主意，讓他投向河南，她還要激勵他寫一首壯行色贈給他。劇本描寫爲：「侯郎，你不妨去河南暫避，一來回家探望雙親，二來河南為豪傑薈萃之地，也許能做出一番事業，也未可知。事已緊迫，待我送你一首詩，以壯行色如何。『男兒少小出鄉關，豪舉未成死不還！埋骨何須桑梓地，人生無處不青山』」¹⁶⁹從而體現出香君賢慧聰明，又很有氣節的一面。

她還具備著愛國忠義的思想，因此嫉惡如仇。本劇特別突顯出她強烈反抗不義勢力的形象。她敢怒敢罵，在《毀容》場，她不怕強暴的校尉，挺身而出，痛罵他們，唱：「罵聲強盜狗禽獸，無法無天敢動手！馬賊堂堂為首相，搶劫民婦不知羞。」¹⁷⁰也批評出爾反爾，楊龍友來勸她改嫁時，她唱：「君子無信太可羞，出爾反爾沒來由。兩面作人四方圓，忽然左來忽然右。既結馬阮當走狗，又與名士交朋友。近朱則赤近墨黑，身在濁流向清流。先前成全我夫婦，救得侯郎出虎口；如今為虐去助紂，勸我改嫁田老頭。香君雖然煙花女，尚知禮義有操守。」¹⁷¹她不能容許一點的不義行爲，即使其對象是她所愛的郎君，若背離她所信奉的愛國精神時，她就毫無猶豫去批評。因此在《重逢》場中，她聽到所愛的侯郎只想著隱居安身時，失望透頂，而勸告他應當爲復國計畫，而侯仍然不悔過時，辛

¹⁶⁶ 趙清閣，〈改編說明〉《桃花扇：越劇》，（上海：上雜出版社），1953年，頁2-3

¹⁶⁷ 同註163，頁6-7

¹⁶⁸ 同註163，頁7

¹⁶⁹ 同註163，頁39-40

¹⁷⁰ 同註163，頁55

¹⁷¹ 同註163，頁53

辣痛斥他說：「書生不過是些酒囊飯袋而已！」¹⁷²極力幫助侯生改過正路來。

所以她在本劇中的形象是「富貴不能淫，威武不能屈，貧賤不能移！（方域）」¹⁷³的「好個女中丈夫（定生）」¹⁷⁴，成為編劇者極為表揚頌讚的對象。

2 · 侯方域

基本上與原著的性格皆同。本劇肯定他對愛情的忠誠，多處描寫他專情的一面。因此本劇中的他比原著描寫為更執著於愛情，甚至有點失理性的程度。如，在《寄扇》場中，他對攔阻自己回金陵的蘇崑生說到：「況且小生急於要見香君，因此決定改名換姓前往金陵。果然不幸被馬阮逮捕，死也甘心」¹⁷⁵把他描寫為不顧生命追求愛情痴情郎。

但是他面對現實時，卻露出不切實際、消極懦弱的書呆子的一面，本劇對此有些貶意。透過香君之口，給予諷刺批評。如，在《重逢》場，他與日日可念的香君終於重逢時，表示跟她隱居安身的想法。而遭受香君的批評，但他仍辯護自己說：「書生手無縛雞之力，縱有雄心，也無補大局。看眼前形勢，若作到『獨善其身』、『士窮不失義』，也就是難能可貴了。」¹⁷⁶顯出他意志薄弱，常易動搖的缺陷，這樣的侯方域當然難免「書生，只不過是些酒囊飯袋而已（香君）」的批判。編劇者或許透過這樣的侯方域的形象來批判明末外族侵國的危機下空談思想的無用的知識份子。但可喜的是，後來侯方域聽從香君的勸告，終於悔過，決心光復舊山河。從中編劇者顯露對知識份子的盼望，他們能夠早日悔過，為國家出力的願望。

3 · 楊龍友

本劇中楊龍友仍然帶有其出爾反爾，可好可壞兩面游離的中間幫閑份子的趨向。因此一邊結識馬阮，幫他們做許多事：幫阮解圍助奮，受馬之託來說親。又一邊與名士交朋友。幫侯成全美事，又警告侯逃脫。因此難免遭受別人的諷刺。香君就責備他說：「君子無信太可羞，出爾反爾沒來由。兩面作人四方圓，忽然左來忽然右。既結馬阮當走狗，又與名士交朋友。近朱則赤近墨黑，身在濁流向清流。先前成全我夫婦，救得侯郎出虎口；如今為虐去助紂，勸我改嫁田老頭。香君雖然煙花女，尚知禮義有操守。」¹⁷⁷但本劇還為他特別留一個餘地。就是《逼嫁》處，把他描寫為不完全跟馬阮奸臣同化，還能憂國愛民，分辨是非。也為了

¹⁷² 同註163，頁85

¹⁷³ 同註163，頁83

¹⁷⁴ 同註163，頁87

¹⁷⁵ 同註163，頁66

¹⁷⁶ 同註163，頁85

¹⁷⁷ 同註163，頁53

保護下層人民（香君）敢與馬阮的作對。他對馬士英說道：「休要得意忘了形，只怕大禍就來臨。迎立福王黎民恨，他是荒淫無道君。三桂賣國降滿清，引狼入室佔北京。乘勝進兵犯四境，風聲鶴唳逼得緊。豪傑紛紛都起義，山河變色有危困。內憂外患真不幸，眼前富貴似浮雲。」¹⁷⁸，勸馬不要沉溺於眼前的富貴，而直視時局。顯然此場中他的言行極為正面化，藉此編劇者表示對他的一些期望。

4 · 清客

本劇繼承原著對柳敬亭、蘇崑生的正面描寫，強調他們的民族氣節。首先本劇對柳敬亭，比原著更加多方面的描述，因此把他的性格更為豐富化。有時增添他搞笑的特色，如在《眠香》一場中，侯為李題一首定情詩時，敬亭說到：「老漢捧硯來了。」¹⁷⁹而被妥娘取笑：「看你這副尊相，卻是只宜脫靴，不宜捧硯。」¹⁸⁰但他也有正氣耿耿、為國家做事的一面，如在《辭院》一場中，他要與侯方域結伴同行時，唱道：「我本江湖一閑人，久欲棄暗去投明；依附清流襄大業，不枉虛度四十春。」¹⁸¹來表示他不再作清閒，為國家出力的決心。

相較之下，蘇崑生則更凸顯出其憐憫弱者，熱心助人的面目。因此他在《毀容》場，從馬阮奸臣的毒手中，竭力保護香君而奔跑，他唱道：「馬阮果然是禽獸，無法無天欺女流；老漢同他去拼命，要搶香君不能夠。」¹⁸²

5 · 馬阮奸臣

本劇也依循著原著對馬阮奸臣的看法，把他們描寫為荒淫無恥、秉公徇私的腐化敗類。尤其在《逼嫁》場，突顯出他們醜陋面貌。馬士英則不但不辨是非，也是忽視忠告的昏庸執政者。因此當楊文驄忠告給他，他就忽視也指摘楊，唱：「說什麼百姓議論亂紛紛，說什麼安內禦外最要緊，須知道眼前禍患是叛黨，我與那三桂合作保朝廷。你不懂軍國大事休謬論，一味的胡言亂語氣煞人；不是我看至親有擔承，定將你送往兵部問罪刑。」¹⁸³但在阮大鍼的巴結和賄賂面前，他立即高興收銀，唱：「好個知禮阮大鍼，三千紋銀還說輕！受之有愧心難安，却之不恭負知音。罷罷罷來且收下，老夫清廉破例行。」¹⁸⁴突顯出他秉公徇私、中飽私囊的面貌。

¹⁷⁸ 同註163，頁43

¹⁷⁹ 同註163，頁20

¹⁸⁰ 同註163，頁20

¹⁸¹ 同註163，頁41

¹⁸² 同註163，頁54

¹⁸³ 同註163，頁44

¹⁸⁴ 同註163，頁45

而阮大鍼被描寫為依附權勢，不擇手段的小人。因此他抬銀過來諂媚馬士英，他唱道：「這是區區三千銀，聊表大鍼一片心。千里鵝毛情意重，還望師相莫嫌輕。」¹⁸⁵凸顯出其甜語花言、假冒偽善之面目，而給予嚴厲的批判和諷刺。

6 · 志士

在原著忠精心刻畫描述的史可法、左良玉等忠烈將帥，到本劇中不見了。反而在原著中間接描述的周鏞、雷縉祚等復社後起人物，在本劇中更多描述。如，在《會獄》場中，校尉來拿周、雷兩人去處決時，兩人各自唱出怨恨和憂國的心情。先背誦王陽明的一首散曲，便唱：「國家將亡實可嘆，壯士臨刑心不甘。(周)」、「且看春風吹又生，遍地野火燒不完。(雷)」¹⁸⁶他們面臨死亡仍擔心國家，從而更凸顯出他們憂國憂民的愛國精神。然而這樣的人物篩選，筆者認為編劇者把原著中的種種複雜的矛盾衝突整理並簡單化，欲改寫為以馬阮為代表的奸臣與復社文人之間的衝突而做的。

五、藝術評價

本劇唱詞方面，儘量保持原作的精華部分。大部分的唱詞來自於原本，不過為了使讀者及觀眾容易看懂起見，但把它稍作改寫變為更易懂的文章。本劇多安排唱段，因此在原著中寫為賓白的部分，到了本劇改作唱詞來表達，更多空間給越劇發揮其音樂藝術。本劇也有別出新意的地方，某些部分是按照劇情的內容來創作完全新的唱詞。最明顯的應是《重逢》場，因為趙本越劇改編本的結局處理和內容大部分與原著的內容相差甚遠。而寫出完全不同的唱詞。但主要方向，是企圖這些唱詞能夠做到具體地傳達人物的性格、生活、思想、感情，而不致流入公式化、概念化。關於轍口，由於改編動機是為越劇演出，所以有些是用得越劇的轍口。不過基本上是與其他劇種的一般轍口沒有多大出入的。關於對話方面，本劇依照原著語法，也就是使用京白，因而不大符合越劇形式。

貳、邵慕水改編本

一、劇作介紹

本劇由邵慕水參考孔尚任原著改編而成，作為上海越劇院 1956 年 5 月的排演本。¹⁸⁷全劇分七場，繼承歐陽予倩本的改編，把結局改寫為「侯變節，李因此

¹⁸⁵ 同註163，頁45

¹⁸⁶ 同註163，頁77-78

¹⁸⁷ 邵慕水，《桃花扇：越劇》，上海越劇院，1956年排演本

極為失望，以撕扇割斷愛情，兩人分開」但沒有把香君致死，而是叫她繼續活下去。各場的情況如下：

場次	劇情內容	登場人物	原典齣目
第一場	在南京文廟，侯朝宗、陳定生、吳次尾來貼上陳氏寫的《留都防亂揭帖》，來揭發阮大鍼的罪行，引起眾秀才對他的排斥。而阮不知情，無愧地來到文廟欲祭孔，卻遭到眾秀才的趕逐，阮大怒之下就罵起秀才來，秀才們揮拳打他，幸虧得楊文驄的搭救，便能逃走。而侯有意於秦淮名妓李香君，阮得知此消息，就懇求楊文驄自己能為侯出資助奩，以便結交侯。	侯朝宗、陳定生、吳次尾、楊文驄、阮大鍼、眾秀才	《鬨丁》 《偵戲》
第二場	鬨丁事件過後，卞玉京和鄭妥娘訪媚香樓，要邀貞麗和香君一同春遊。而香君因讀鼓書《精忠傳》為盡忠岳飛而流淚，也恨惡秦檜而磨碎書中其名。那時，楊文驄引侯朝宗訪來，侯李兩人一見鍾情，侯為李寫定情詩題在白扇上贈給香君，而楊為了客囊羞澀的侯助奩，侯李二人拜堂成婚。	李貞麗、卞玉京、鄭妥娘、侯朝宗、李香君、楊文驄、柳敬亭、婢	《訪翠》 《眠香》
第三場	侯李成婚後次晨，香君就開始懷疑楊文驄助奩的意圖。卞玉京和鄭妥娘早訪新人來，只鬧媚香樓而離開後，楊文從道喜而來。香君就問起妝奩的來源，文驄便直說阮大鍼為了結交侯而出資助奩的事實。侯聽楊的話，有接納阮之意，而香君脫衣拔簪堅決反對，也勸告侯不能接受阮。因此侯恍然大悟，表示卻奩之意，楊尷尬地回去。楊離開不久吳、陳兩公子傳來阮已侯受到自己的金銀的緋聞傳開的消息，侯李便慶幸卻奩一舉。	李香君、侯朝宗、李貞麗、鄭妥娘、卞玉京、楊文驄、陳定生、吳次尾、婢。	《卻奩》 《鬧榭》
第四場	在媚香樓，香君跟著貞娘學習唱《牡丹亭》，因傷感不唱，大家就聽柳敬亭說書，柳說國家面臨的大難。就與侯生擔心當時局面，憂國憂民。那時，鄭妥娘緊急來，傳左良玉興兵攻南京之事，勸大家逃難。緊接著，楊文驄受熊大人之託，找侯生來求修書勸退左軍。侯生動筆修書，柳敬亭自願作送信人寄書去。不久，楊文驄傳來阮大鍼誣告侯生與左軍內通、侯生遭難之消	侯朝宗、李香君、柳敬亭、楊文驄、李貞麗、婢。	《傳歌》 《聽稗》 《修札》 《辭院》

	息，也勸侯逃難投靠史可法。侯李難捨難分，總於痛別。		
第五場	侯生離開後第二年秋，香君閉門守樓，使得貞麗不滿。卞玉京來說親，也傳馬阮奸臣夜來強人逼嫁的消息，叫他們準備。不久，馬府中差來惡僕要強人。尋不著香君，就要動手鎖貞麗和玉京。楊文驄急來搭救，暫退馬僕，也勸香君改嫁。香君堅決拒絕，無奈之下，持剪欲自盡，被旁人攔阻，血濺詩扇。楊文驄出權宜之策，叫貞麗代嫁，貞麗無奈聽從。人都離開，楊文驄發現血濺詩扇，點綴成桃花扇而歸。卞玉京因此事感受深刻，決心出家往棲霞扇去。香君獨守空樓，發現桃花扇，深感悲痛。柳敬亭從武漢回來，再為香君寄扇去。	卞玉京、李貞麗、李香君、楊文驄、柳敬亭、婢、馬府惡僕	《拒媒》 《守樓》 《寄扇》
第六場	明崇禎十八年春天，阮大鍼在賞心亭邀請馬士英、楊文驄來，賞雪吟梅。順便招秦淮歌妓來，為福王選優。僕人來稟告黃河兵變、清兵乘機渡河之消息，他們已派陳洪范，向清朝議和，覺得平安無事。香君被逼前來，在馬阮面前唱曲。她就以滿腹怨恨，痛罵馬阮奸臣，遭被綁挨凍，也被選入宮。僕人傳來左良玉上奏天子，討伐馬阮之罪狀，造反之事。馬阮就決定寧可投降大清，保全一生富貴。	阮大鍼、楊文驄、馬士英、鄭妥娘、李香君、歌女甲乙丙、僕人甲乙	《罵筵》
第七場	三年以後的春天，棲霞山某尼庵，剃頭匠到來呼喊清政府變服剃髮之聲，也貼告示而去。柳敬亭來向留戀秦淮往事的鄭妥娘念經，也談到馬阮被清朝所殺、侯生向清朝應考的消息。差人奉命而來，訪尋隱士出山做官。認得出鄭、卞、柳，請他們出山，遭受大家的不理，無奈而歸。香君期待侯生的到來，也問柳敬亭遇見侯生寄扇的經過，也得知大家隱瞞她侯生變節赴考的事情。香君斷然不信，那時，侯生尋找香君而來，侯李邂逅之際，香君發現侯生已穿馬褂留髮辮。失望透頂，痛斥侯生貪圖苟安偷生變節，以撕扇表示割斷愛情。侯生無奈而歸，香君一度昏眩，但振作起來，繼續活下去。	柳敬亭、鄭妥娘、卞玉京、李香君、侯朝宗、滿清差役清兵、剃頭匠	《入道》 間接描述 《逢舟》

二、主題旨趣

本劇的情節大部分依循著歐陽予倩改編本，尤其繼承其結局處理，描寫「侯生變節應考，香君痛絕其緣，侯李分開」。從而凸顯出國破家亡、愛情幻滅的悲劇精神。劇中大力歌頌香君的愛國貞潔的高尚氣節，也冷漠諷刺貪圖苟安偷生，輕易棄義變節的侯朝宗和馬阮奸臣。而本劇對歐陽予倩本最後把香君義死的結局處理進行反思，覺得太悲觀，而改寫為香君仍然鎮定下來，不屈服堅決活下去，給觀眾更積極樂觀的鬥爭思想。

三、情節結構

本劇把原著 44 齣的內容整理改寫為全劇為 7 場的舞台演出本。因此主要描寫著侯李二人悲歡離合，而把明朝興亡之事，投放到侯李二人身上，較為間接含蓄地表現出來。而該劇特別強調李香君這一人物，重墨描寫她，相較之下，侯生的戲顯少，從侯李二人分開以後，沒有表演侯生一線，只追隨香君一線，詳細呈現出《守樓》、《寄扇》、《罵筵》的過程。而每場的情節結構如下：

第一場，主要描述著《鬪丁》一事，作為全劇的開端，開始發生以侯朝宗為代表的復社秀才和奸臣阮大鍼的矛盾衝突。而場首處作者特地安排侯、吳、陳三位秀才在文廟一角上張貼《留都防亂揭帖》文章的場面。就因揭貼眾秀才開始討論阮大鍼，勾引起秀才們對阮大鍼的憤怒，為打阮之事營造氣氛。而中間透過楊文驄和侯生的對話中交代侯生曾訪過媚香樓一事。場尾處作者還安排阮大鍼重新登場，偷來撕揭貼的場面，又描寫阮與楊文驄的對話中，陰謀助奩之事，緊接交代原著《偵戲》中的情節，為第二場埋下伏筆。又很有效地呈現出阮大鍼狡猾醜惡的形象。

第二場，作為全劇的發展，主要描寫侯李二人的結緣之事，交代原著《訪翠》、《眠香》的情節。而中間插入原著未有的細節。如，繼承歐陽予倩本的改寫，添加香君愛讀忠臣良將的鼓書，又讀《精忠傳》流淚，用手指把秦檜名字磨碎的細節，使得突顯出香君愛國崇貞、疾惡似仇的性格。而此劇把題定情詩的時間改為侯李兩人定情之前。作為香君先考量侯生的道具。而寫定情的日子為三天後，藉此把《眠香》的內容不演帶過。

第三場，描寫著《卻奩》、《鬧榭》的內容，侯李二人跟阮賊的矛盾衝突更為發展。此劇跟洪隆本一樣，場首處安排香君梳妝，侯讚嘆香君之衣裳真美，因而兩人就說起妝奩一事，為卻奩一事準備。並且中間插入鄭妥娘和卞玉京要來鬧新房，而遭貞麗的攔阻，就再去柳敬亭那兒聽說書的細節，從而能彌補一些省略《眠香》而來的情節的漏洞，也能夠把鄭妥娘潑辣有趣的性格表現起來。侯李二人卻奩已畢，但此劇仿照歐陽予倩本，也安排吳、陳公子傳來阮造謠言陷害侯生之消

息，表露出阮大鍼之陰謀，使得凸顯出阮之詭計多端的形象。也透過吳陳公子表揚香君之俠義，稱她為復社的知己，包含著《鬧榭》一些的情節。

第四場，主要描寫原著《辭院》的內容，說明侯李二人分離的過程。而中間巧妙運用細節，也包含原著《傳歌》、《聽稗》、《修札》的情節。首先場首安排李貞麗教香君唱《牡丹亭》的情節，因此劇刪減蘇崑生這人物，因此使李貞麗來充當此角色。又安排大家請柳敬亭聽說書的場面，從而交代《聽稗》的內容，並且透過此說書內容和侯朝宗和柳敬亭的對唱，描述國家局面。很有效果地一下子交代崇禎帝坐守北京城、左良玉武漢享太平、江北四將軍不和等眾多有關南明政治的內容。並且安排鄭妥娘來傳左軍搶南京來、眾臣逃難之事，緊接著楊文驄來請侯生修書勸退左兵的情節，交代原著《修札》的內容，為接下來《辭院》的直接緣由。而場上直接演出此內容較為罕見，成為此劇的特色。而修書寄完了，此劇透過燈暗，表現出時間的間隔，然後緊接描述著《辭院》一事。而省略阮大鍼在清議堂誣告侯生的情節，直接描述楊文驄到媚香樓傳禍。

從第五場開始，專追香君一線，表現出香君與奸臣的激烈矛盾衝突。此場交代原著《拒媒》、《守樓》、《寄扇》的事情。場首處安排香君閉門守樓，李貞麗因此不滿與說親而來的卞玉京發洩。而作者透過卞玉京之言，描述馬阮奸臣擁立福王，掌握大權的事情。而透過卞之「雖然被逼無奈三番兩次重登門」的解釋，把原著《拒媒》的事包括在其中。而此劇描述香君被逼嫁無奈，圖自盡時，妝匣中持剪刺喉，剪刺頸間出血，香君以扇遮之，血流扇上。而這血濺詩扇的過程和以往的本（撞樓、撞地）截然不同，可見此劇的獨創，在舞台上演出起來更有戲劇效果。香君這誓死守樓，成為全劇的高潮部分，描述這強烈的戲劇衝突。貞麗代嫁離開之後，此劇緊接交代《寄扇》的情節。而此劇把原本楊、李、蘇一同在舞台上的內容改寫為楊—李—柳按序登場。首先安排楊文驄為香君畫扇的場面，但當場香君不在，舞台上只有楊文驄一人，畫完了楊文驄就留扇而歸。緊接著玉京看破世塵，往棲霞山暫避而離開，香君獨坐看見桃花扇，深感悲哀之際，柳敬亭從武漢寄信回來，為香君再寄扇而去的內容。

第六場，描述著《罵筵》一事，從中凸顯出馬阮奸臣的醜陋面貌，發生香君與奸臣之間的直接衝突。緊接著第五場，形成全劇的再一度高潮。透過香君冒死，毅然痛罵奸臣，強烈體現出香君的義氣。而作者中間插入許多創新的細節。如，馬士英說自己喜歡儉樸不喜歡奉承權貴、阮大鍼以福王喜歡的名言來當作自己的座右銘、派陳洪范等人向清朝議和等內容，諷刺他們的偽善。此場又安排僕人來兩度傳報的情節，從而描寫當時國家的局面：清兵南來、左軍造反。而這種國難之際，描寫馬阮仍然享樂，引起強烈的對比，並且他們最後欲投降大清，此醜惡奸險描寫得淋漓盡致。

第七場為全劇的結局，描述著侯李二人愛情的結局和悲劇。此場時間設定為從第六場已過三年後的春天。而場首安排剃頭匠與鄭妥娘之對話，間接描述江山改主，清佔中原的歷史背景。也透過柳敬亭之口，說明馬阮奸臣投降後，狡兔死走狗烹，被殺的下場。又描寫往年大明朝魏國公之子成為差使，因難以謀生而無奈當了差使糊口的身世改變，反映出國破家亡之恨。中間香君問柳敬亭寄扇的經過，柳敬亭就說明遇見侯生的事情，從而把《逢舟》的內容包含下來，又藉此體現出香君對侯生的懷念。而此場為了凸顯香君的悲劇，詳細描寫香君對侯生的情感變化，它有漸進地過程：期待—否定—失望—痛斥—斷緣—鎮定。首先，剛開始香君從差使得知文人名士都退隱山林，就期待侯生也就跟他們一樣。而她從柳敬亭得知侯生應考中榜之事時，否定事實，堅決不信。說：「公子是復社中間一君子，平日裡重氣節惜聲名，何況他忠孝傳家講仁義，怎會忘卻這國仇並家恨，分明是無恥小人散謠言，我香君決不信，決不信」¹⁸⁸但後來親眼目睹身穿馬褂留髮辮之侯生，就極為失望。一一反問侯生，「你河南的家呢？揚州史可法大人呢？復社的陳公子、吳公子呢？那麼你呢？」¹⁸⁹使侯生一一回答的過程中自愧反思。然後緊接著痛斥侯生「你忘了吳公子起義殉了難，卻學那馬阮屈膝將身賣，你忘了史閣部揚州盡忠死，只會圖苟安偷生享榮華」¹⁹⁰最後從侯生身上奪回桃花扇，悲痛地撕扇，說「這血淚不是為你流，要這扇兒做什麼？」¹⁹¹但最後她仍然堅決鎮定下來，以「沒有什麼，沒有什麼，我會活下去的」¹⁹²的話中結束。

總之，此劇雖然受歐陽予倩本的影響較多，細節和結局等依循著歐陽本。但從中發揮創作力，添加別的版本未有的細節，從而凸顯出人物性格或營造舞台氣氛。特別原著龐大的內容整理濃縮放在共有七場的篇幅中，使得情節緊密結構緊湊。

四、人物塑造

本劇主要登場人物為十三個人，跟原著相較之下，刪減許多人物。本劇因主要描述侯李二人的愛情離合，因此保留侯李周圍的人物，而那些政治軍事方面的人物都刪去，只透過登場人物的對話中間接描寫而已。而比較特別的是，此劇刪減蘇崑生，而把他的角色，叫別的人物來充當。在本劇中各人物的形象如下：

1. 李香君

此劇繼承歐陽予倩本，歌頌香君之愛國貞潔。為了凸顯其忠義愛國的性格，

¹⁸⁸ 同註187，頁37

¹⁸⁹ 同註187，頁37

¹⁹⁰ 同註187，頁37

¹⁹¹ 同註187，頁38

¹⁹² 同註187，頁38

本劇加添許多細節。如，繼承歐陽本的描述，第二場中描述香君愛讀忠臣良將的鼓書之事，又安排香君讀到《精忠傳》岳飛風波亭進忠的場面而流淚，用手指把秦檜名字磨碎的內容，突顯出香君愛國崇貞、疾惡如仇的性格。而此劇特別說明香君能夠擁有這樣崇高思想的原由。首先在第二場，鄭妥娘就說：「香君這樣愛鼓書，真要變成書獃子，常言道近硃者赤近墨黑，我看要怪柳麻子」¹⁹³、「不是你常把鼓書說，怎會使香君似迷又似痴」¹⁹⁴從中得知，香君頗受其師傅柳敬亭之影響。不但如此，她在秦淮接觸過許多文人名士，就目濡耳染，其見識變廣。第三場中，她自說：「曾記得自幼隨娘旁，常聽得文人名士論長短」¹⁹⁵因此她就可以「明是非辨忠奸」，連復社秀才也欽佩的「復社知己」。此劇中的香君形象大部分依循著原著的描寫。她仍然嫉惡如仇、不屈不撓的性格，在第三場、第五場、第六場「卻奩」、「守樓」、「罵筵」事件中表現得淋漓盡致。該劇除了曲文的改寫以外，其中描寫的內容和其形象跟原著相同。而此劇在第七場結尾處，非常鮮明地表現出香君之愛國忠氣的思想。香君雖然終於等到侯生，但當發現他已經變節服敵的時候，痛斥侯生，說：「滿清得了這天下，好學問怎甘泥土裡，所以你顧不得羞和恥，考得了一身箭衣馬褂。你忘了復社秀才講名節，文廟前紛紛把阮奸打。你忘了吳公子起義殉了難，卻學那馬阮屈膝將身賣，你忘了史閣部揚州盡忠死，只會圖苟安偷生享榮華」¹⁹⁶。就已撕扇，堅決斷絕其緣，絕不爲了自己的愛情而放棄愛國重氣的思想。這跟原作中因張道士的喝斥入道的形象比較，頗有現代化的性格，自己選擇自己的人生。她又從歐陽予倩本中的形象更爲發展進步，因爲她沒有痛絕其生命，而是堅決「會活下去」¹⁹⁷，繼續在她的生命中，保守其思想。

2 · 侯朝宗

跟原作相較，此劇中的侯朝宗形象改變許多。而前面他大部分的言行是跟原作相同，最主要是結局的改寫，寫他爲應考中榜，穿箭衣馬褂留髮辮的變節人物。因此他的形象大爲貶低，成爲被受批判的對象。作者透過香君之口，痛斥他的「只會圖苟安偷生享榮華」¹⁹⁸，極力批判他經不起考驗，負國家百姓的盼望，只想追求個人幸福，丟棄名節服事敵國的懦弱和自私。雖然這中間會有千萬個無奈和他的苦衷，就像他所說的「我去應考是出於無奈」¹⁹⁹，但香君不會因此而接受他，作者的想法亦是。他雖然繼續辯護自己說自己的愛情從不改編，說：「我愛你的

¹⁹³ 同註187，頁5

¹⁹⁴ 同註187，頁6

¹⁹⁵ 同註187，頁11

¹⁹⁶ 同註187，頁37

¹⁹⁷ 同註187，頁38

¹⁹⁸ 同註187，頁37

¹⁹⁹ 同註187，頁38

心啊，至死不渝永不變卦」²⁰⁰，說自己是專情的好郎，但香君仍然不會原諒他，因為香君所要的，也就是社會所要的是百分之百的忠義愛國的志士，而不是苟安妥協的懦夫。這一點其實侯生自己已經明白的。所以他在第三場中被阮大鍼的陰謀差點污穢自己名聲的時候，說：「想起了復社文友看重我，也無非尊我操守，看我文章。」²⁰¹但他卻忘卻了這事實，失了節，因此他只能被趕出，無奈地離開香君。透過他這樣的下場，作者想表示他這樣的人物在社會上無容之地。

3 · 柳敬亭

柳敬亭身爲一介秦淮的樂工，但他的思想和見識是與眾不同。他不但擅講書，而且很有口才，能說服別人。有關他這才能，在第四場爲了投書往左營之前，他自己說道：「你那裡下筆有神，我這裡算計已定。隨機應變是我的才能，舌戰群雄學一學諸葛孔明。」²⁰²此劇設他爲香君的老師，充當原著蘇崑生的角色，教香君，又幫助香君，因此對她的影響甚大，叫香君不但喜歡閱讀鼓書，還能明是非辯賢奸。並且他有著非常廣的見識，關注著當時的社會。因此他平常說書，不會迎合別人的要求，只是說滑稽諷刺熱鬧的故事，而是常說出國家興亡的悲哀，叫人聽完有深刻的感受。所以第四場描述，他被眾姊妹要求說書的時候，說：「那熱鬧局就是冷淡的根芽，爽快事就是牽纏的枝葉，倒不如把這殘山剩水，孤臣孽子講他幾句，大家滴此眼淚吧」²⁰³，因而他能跟熱血青年秀才侯生暢談國事，一起分憂。

他又是很忠誠的愛國主義者，因此只要爲國爲民的事，他都寧冒險，千辛萬苦也要作。所以第四場中侯生修完書，正愁著沒人投信，他就自願出來，說：「既然是爲國爲民，老漢我願作送信人」²⁰⁴，爲國家的安寧，自願擔當冒危險的任務。又在第五場中，爲遭難凋零的香君，又願意長途跋涉，去寄扇。而他愛國忠義的思想在第七場中描寫得最爲明顯，他看到剃頭匠所貼的告示，就生氣，一手撕掉，就說：「我寧可不留頭，也不願留辮子」²⁰⁵。從這短短的一句話中，就表露出他比生命更重視氣節的思想面貌。因此作者與香君一同極力表揚他，給他更多戲份，表現出他的愛國忠氣的思想。

4 · 楊文驄

楊文驄形象基本上依循著原著，既不敢自絕於權奸，隨處幫閑討好；但又不

²⁰⁰ 同註187，頁38

²⁰¹ 同註187，頁12

²⁰² 同註187，頁17-18

²⁰³ 同註187，頁14

²⁰⁴ 同註187，頁17

²⁰⁵ 同註187，頁35

敢違背朋友之道，和文人保持著即若離的關係，處處給自己留有退路，表現出兩面派的性格。他這兩不得罪的形象表現在他幫阮助奩侯生的事上，他說：「原來阮老誠信悔過，又能玉成了侯兄美事，倒是一舉二得。小弟我也樂意從中作個和事老。」²⁰⁶因此阮大鍼就稱讚他說：「文聰兄熱心好事，救人急難，不愧君子人焉！」²⁰⁷然而雖然他是一個熱心腸，樂於助人，但因不偏袒善、惡一方，因此也常做錯，搭救阮大鍼此惡人物，也幫他的陰謀去助奩。而此劇特別描述他這樣的為人處世背後的自我觀。我們從楊文驄催侯一同去防媚香樓時，所說的話中可以窺知他的人生觀和自我觀，他說道：「怎奈我等皆是手無縛雞之力的書生，還是借酒澆愁，去到秦淮河邊一玩？」²⁰⁸認為自己是個微不足道，無能的一介書生，只能享樂，而這樣消極的想法，使得他不會盡力做事，而是只求平安無事，成為世故圓通的「幫閑文士」。

5 · 秦淮眾妓女

此劇安排香君周圍的三位秦淮歌妓：李貞麗、卞玉京、鄭妥娘，而把她們描寫得各不相同，每個人擁有獨自鮮明的性格。

李貞麗為香君的假母，但她只是一個普通的鴛母，因此她也有見錢眼開的習性。因此，第三場中香君卻奩的時候，貞娘就不能理解她就批評香君的冒昧行爲，唱道：「不管他是忠臣，是奸黨，待公子卻是一片熱心腸，贈白銀，賠小心，置酒席，送衣裳。」²⁰⁹、「香君你這樣胡亂鬧，恐怕日後要禍事生！」²¹⁰表現出她只要有錢就行，至於錢是怎麼來的她是不問的，也不想問的極爲俗世的想法，顯得平庸不堪。正因爲如此，她不能支持香君的仗義的行爲，第五場中香君閉門守樓時，就埋怨香君說：「只是她講情義惜聲名，害得我媚香院冷清」²¹¹，比香君的情義更注重酒樓的生意。又香君慨歎滿朝只有奸臣之時，就罵香君說「你又瘋了」²¹²，不大認可香君的想法和行爲，她這樣愛錢、不專情是一般青樓女子的特性，而代表青樓女子的典型人物，反襯出香君品格的高尚。

卞玉京也跟李貞麗一起，長久埋身於秦淮的一介歌妓。但她的形象跟李貞麗有所不同。她有一些見識，因此肯定香君的義氣，也同情香君。第五場中，她在對閉門守節的香君評價說道：「香君的氣節令人敬，國塵中唯找尋」²¹³、也同意香君痛恨奸臣誤國的行爲，說：「香君之有理，如今這個世道，竟連我等行戶人

²⁰⁶ 同註187，頁4

²⁰⁷ 同註187，頁4

²⁰⁸ 同註187，頁3

²⁰⁹ 同註187，頁11-12

²¹⁰ 同註187，頁12

²¹¹ 同註187，頁21

²¹² 同註187，頁22

²¹³ 同註187，頁21

家也不得安身了！」²¹⁴因為她有這樣的見識，所以後來目睹香君一切的遭難，就看頗世塵，選擇出家修道。

鄭妥娘是非常活潑熱鬧的人物，所以劇中多處描寫她搞笑取鬧的場面。比如第二場她責備柳敬亭教壞香君不像妓女，跟柳敬亭互相戲弄。又在第三場來鬧房來，說：「在這秦淮河邊有吃有穿有歌有舞，你能不歡？如今香君又配了個才貌雙全的侯公子，你能不樂？不跟你纏了，讓我進去吵醒他們」²¹⁵，又在第七場她戲弄剃頭匠，把自己的頭髮也剪掉，置他尷尬的下場。而透過鄭妥娘這樣滑稽詼諧的形象，使沉悶的劇情中能夠換來新的氣氛，提供觀眾娛樂休息的餘地。

6·馬阮奸臣

阮大鍼和馬士英代表誤國的奸臣，多處表現出他們奸險醜陋的面貌。特別在第六場，他們國家多難之際還擺設酒宴，賞雪賞梅，卻很愚蠢地以為「但等和議一成，明清兩方各守疆界，也就相安無事了。」²¹⁶而得知清兵渡河、左軍造反的消息時，他們就選擇「寧可投降大清，尚能保全一生富貴。」²¹⁷盡情揭露他們禍國殃民的罪行，給強烈的批判。

首先，此劇塑造阮大鍼此人物，特別凸顯出他傷盡恥廉、詭計多端的性格。第一場中，他遭受復社秀才的毆罵之後，還對楊文驄說：「大丈夫能屈能伸，這倒何妨！」²¹⁸，表現出他只要保全生命，不管名聲，不知廉恥的面貌。所以他爲了討好權貴，什麼事都可以作的出來。第六場中他爲了巴結馬士英，馬上委身，唱和馬士英之說，云：「何況晚生也是痛恨奉承他人的。」²¹⁹他還把福王時常慨歎的兩句名言「萬事何如杯在手，人生幾見月當頭」²²⁰寫下來做爲自己的座右銘。這樣一心投靠權貴，求功名利祿。

而他又是懷恨在心的小人，而爲了報私仇，他就詭計多端，無惡不作。尤其此劇繼承歐陽本的描寫，第三場中描寫他「一面在這裡送妝奩，一面四處謠言生」²²¹的場面，突顯出他的險惡陰謀。並且他秉公徇私、公報私仇。誣告侯生私痛、對香君逼嫁，處處攻擊侯李二人。

馬士英則南朝的丞相，但他昏庸無能，此劇在第六場特別安排他自說以嚴嵩

²¹⁴ 同註187，頁22

²¹⁵ 同註187，頁9

²¹⁶ 同註187，頁29

²¹⁷ 同註187，頁32

²¹⁸ 同註187，頁4

²¹⁹ 同註187，頁28

²²⁰ 同註187，頁28

²²¹ 同註187，頁13

為鑑恨惡奉承權貴的小人，也說自己喜歡儉樸的場面。他說道：「應該這樣儉樸，方合我意。可笑一班小人，只圖奉承權貴，費千金盛設，做十分醜態，實在一無可取。」²²²、「你看前輩老太師嚴嵩，何嘗不是個大文人。只因被趙文華等奉承懷了，才落得遺臭萬年」²²³，其實他已經提拔像阮大鍼這樣的小人，盡受他的奉承巴結，這言行不合的描述，巧妙諷刺他的表理不同的偽善。

而他們這樣禍國殃民的罪行應當天打雷劈，作者也在第七場透過柳敬亭之口，描述馬阮奸臣投降後被殺的下場，說：「莫學那馬士英阮大鍼，向著清兵去跪拜，到頭來狡兔死走狗烹，只落得一刀被殺作泉下鬼」²²⁴，安排惡人受罰的結局，求大快人心。

五、藝術評價

邵慕水改編本在原著的基礎上，再進行斟酌，整理改編而出。而作者又參考歐陽予倩本的改編手法，在結局上進行大膽創作，改寫為「侯生變節，香君撕扇，割斷愛情，兩人分開」。一面大力歌頌香君的忠義愛國的崇高思想，一面辛辣諷刺苟安偷生的侯朝宗。

而本劇把原著龐大的內容上進行整理篩選，完成共有七個場次的篇幅，適合在當代舞台演出的情況。而其篩選的過程中，本劇採用選擇侯李二人愛情線，而把南明興亡一線處理為圍繞著侯李二人、間接描寫出來。重墨描寫侯李二人悲歡離合，而從二人分離開始，著重描寫香君一線，描述她的百般磨難。其情節發展迅速，顯得其結構緊湊。而作者發揮其創作，劇中多處插入原著未有的細節，其增添的細節合乎情節發展和人物性格，也使得內容豐富多樣，顯出本劇本獨特的風貌。而以往歐陽予倩改編本中香君痛死，覺得太悲劇，因此本劇就稍微改為香君仍然活下去的結局，留給觀眾一線希望，把整個戲顯得更積極光明。

此劇劇本上並未記錄其音樂曲式，只留下曲文而已。因此不能詳細研究其越劇音樂的具體發揮，但本劇的確安排多唱，每一場都有大少段的唱白，使登場人物透過唱白，盡情透露其內心世界。而其曲文平易易懂，甚至相近賓白的程度。關於語言方面，本劇依照原作語法，使用京白。因此音樂語言方面較難發現其越劇獨特的藝術風格。

叁、洪隆、丁叔改編本《桃花扇》

²²² 同註187，頁28

²²³ 同註187，頁28

²²⁴ 同註187，頁34

一、劇作介紹

本劇由洪隆、丁叔共同改編，1957年上海文化出版社出版。而根據編劇者〈前記〉中的言語，本劇改編時，曾受陳山、王文娟、陳羽、高錫鈞等人的不少幫助和意見。本劇主要的改寫也在結局當中，改寫為侯李二人在葆真庵久別重逢後，侯受到抗清募兵的書信，決定到南方去，李看侯為報國的雄志，死不瞑目。侯以把桃花扇放在李臉來哀悼的結尾。全劇共10場，各場的情況如下：

場次	劇情內容	登場人物	原典齣目
第一場	南朝末年，李自成的農民起義軍圍攻北京，動搖了崇禎王朝的封建統治。當時鳳陽督撫馬士英與閹黨餘孽阮大鍼等人，在南京倡議迎立福王監國，欲借擁戴之功，貪圖富貴，卻遭到復社文人的強烈反對。阮大鍼出資三百金，托楊文驄為復社名士侯朝宗梳攏秦淮佳麗李香君，博其歡心，以圖緩和復社文人的鬥爭情緒。也命田仰到北邊去探聽北京的實情，又聯絡吳山桂。	侯方域、陳定生、吳次尾、楊龍友、柳敬亭、老贊禮、阮大鍼	《阻奸》 《鬪丁》 《偵戲》
第二場	清明佳節，在媚香樓眾姊妹聚集舉行盒子會，大家說香君也到了該梳攏的年紀，討論著楊文驄幫她找侯公子的事。柳敬亭訪她們來，把阮大鍼曾在文廟被秀才痛罵毒打的事件編成的「秀才打鬍子」的鼓書，說給大家聽。剛說完一回時，楊文驄引侯朝宗到來，侯李相見，情投意合，就在當日，在旁人的催促和幫襯下定情。在筵席中，朝宗為香君寫一首定情詩，題在扇子上，贈給香君，在眾人的祝福下侯李二人入洞房。	鄭妥娘、卞玉京、李香君、翠兒、李貞麗、蘇崑生、柳敬亭、楊文驄、侯朝宗	《訪翠》 《聽稗》 《眠香》
第三場	侯李定情後的第二天早上，侯朝宗為香君戴花幫助她梳妝。朝宗也要餵香君蓮子湯，不留心潑在衣裳上，兩人自然而然談起妝奩的來由。而正當那時，楊文驄賀喜而來，侯李二人問他妝奩之事，楊就告以實情，說阮大鍼贈送的，也勸侯幫阮解圍。侯聽楊之話，有接納阮之意，但香君堅決拒絕，拔簪脫衣，退還妝奩，朝宗因此醒悟，也修書回絕	侯朝宗、李香君、婢女、楊文驄、李貞麗。	《卻奩》

	了阮大鍼。		
第四場	在馬士英家中萬玉園盛開牡丹，馬士英因迎立福王，官拜首相，而極為快樂，就邀請阮大鍼、楊文驄來，擺筵席慶祝。筵席中，田仰從北方傳來崇禎皇帝自盡之事，也想與清兵合議，而要牽制史可法圖謀先撤江淮三鎮的計畫。而那時，從媚香樓楊文驄過來，告訴侯卻奩之事，由此阮大鍼益恨復社諸子，誣以圖謀不軌，加與左良玉私通的罪名，下令逮捕侯。馬士英再派田仰到吳三桂那處商量合議，阮大鍼公報私仇，卻提議慰勞田氏買香君送給他。	馬士英、家院、阮大鍼、田仰、楊文驄	《媚座》 《辭院》
第五場	侯朝宗參加復社會文，回媚香樓告訴香君馬阮擁立福王之功而重新得勢的情況。而稍後，吳次尾、陳定生找朝宗訪媚香樓來，一同商量寫一篇檄文，要提倡忠義之事。這時，楊文驄過來告訴阮誣告復社私通潞藩之事，而馬士英要逮捕復社文人的消息。侯等公子只得倉卒避難出走。	李香君、翠兒、侯朝宗、吳次尾、陳定生、李貞麗、楊文驄、卞玉京、鄭妥娘。	《辭院》
第六場	自從侯朝宗離開後，香君因太思念侯郎而患病，讓周圍人操心。而那時馬士英因聽阮大鍼的詭計，欲為新任漕撫田仰強娶香君，派家丁到媚香樓要人。香君誓死不嫁，欲圖自盡，血濺詩扇。在無可奈何中，香君養母李貞麗，仗義代嫁而去。	李香君，翠兒、李貞麗、鄭妥娘、家丁、楊文驄	《守樓》
第七場	貞麗替香君嫁給田仰後，香君淒涼地守媚香樓。卞玉京因擔心患病的香君，出家之前到媚香樓探訪她。楊文驄與蘇崑生一同來訪香君，楊看到詩扇上血痕斑斑，就畫成一幅折枝桃花。香君師蘇崑生代其寄扇與朝宗。	李香君、翠兒、卞玉京、蘇崑生、楊文驄	《寄扇》
第八場	侯朝宗從北回揚州，但從難民和侍從官中得知揚州失守、史可法自刎的消息。侯極為悲傷，與眾百姓祭奠史公。蘇崑生到來，在揚州城外與朝宗相遇，告訴侯香君的遭遇、交給桃花扇。侯收到桃花扇後決定與崑生一同返南京尋找香君。	蘇崑生、侯朝宗、百姓甲乙丙、侍從官、	《誓師》 《沉江》 《逢舟》
第九場	香君自蘇崑生去後，獨居媚香樓。一日被選入宮，至秦淮河畔賞心亭聽候傳點時，在筵	鄭妥娘、家丁、阮大鍼、	《罵筵》 《逃難》

	前痛罵馬士英、阮大鍼賣國求榮，幾乎被害，幸得楊文驄解救。而這時從外邊傳來揚州失守、清兵渡河的消息，阮馬要插白旗欲投降，卻遭到亂民的造反而逃走。香君與妥娘欲暫時到棲霞山葆真庵躲避，從獄中逃出來的柳敬亭竟許下為香君尋找侯郎。朝宗與崑生來到南京但人去樓空，侯蘇兩人兩下分頭繼續尋找香君下落。	馬士英、僕人、李香君、楊文驄、百姓甲乙丙、柳敬亭、侯朝宗、蘇崑生。	《棲真》 《逮社》
第十場	香君避居棲霞山葆真庵中，因她曾受種種磨折和迫害，以致身染沉痾，卞玉京為她撮藥而來，順便告訴外頭清廷下令剃頭的消息。香君因看到桃花而思念侯郎時，朝宗與蘇崑生一同來到葆真庵，侯李二人終於相逢。但她已重病纏身，奄奄一息，她與朝宗永訣時，還是勉勵朝宗立志報國，起義抗清。朝宗接到柳敬亭傳來的吳、陳二公子的書信後，決心到南方一同起義抗清。	翠兒、李香君、卞玉京、蘇崑生、侯朝宗、柳敬亭。	《入道》

二、 主題旨趣

在劇本前，編劇者撰寫〈前記〉中一文，其中云：「《桃花扇》的改編，以侯朝宗與李香君的戀愛故事為中心，同時反映了當時人民的愛國思想和民族氣節。」²²⁵因此本劇透過侯李二人的悲歡離合和與奸臣的激烈鬥爭，凸顯並歌頌他們的愛國忠義。特別本劇在結局上大動手筆，其結局改寫為：侯李二人重逢之時，香君已經因受種種磨折和迫害，以致身染沉痾，奄奄一息，而氣絕。但是香君在臨死之前仍然鼓勵朝宗為國家出力，起義抗清，朝宗從中堅固此心，決心到南京與眾文士一同進行復國運動。藉此表示香君的死亡，不是徒勞無功，而是成為促進朝宗忠國的直接動力，此死亡與史可法的殉國一樣震撼人心，是個壯烈犧牲。於是侯李愛情也不能說完全的悲劇，因為雖然此生他們沒法白頭偕老，但或許這是在國破家亡的時代裡必然的結果，而侯李互相沒有辜負彼此的愛情和期望，持守海誓山盟，香君也能夠在心愛的侯郎懷抱中永訣，是一種幸福。因此此結局處理不是悲劇，而是悲中有喜的處理，因此最後舞台處理為雞啼春曉，朝日東昇的場面，表示悲哀中的一股黎明。

三、 情節結構

本劇本把原著整理改寫為一共為十場的篇幅。以侯李二人悲歡離合為主軸

²²⁵ 洪隆、丁叔改編，越劇《桃花扇》，（上海：上海文化出版社），頁1

線，而把南明興亡之事緊密圍繞他們二人，透過登場人物的對話中描述起來，因此比其他改編本包含更多有關政治的情節，更忠實於「借離合之情，寫興亡之感」的原著精神。

第一場，作為全劇的開端，交代登場人物和全劇的背景，也為接下來的矛盾衝突埋下伏筆。本場描寫原著《阻奸》、《偵戲》、《鬪丁》的內容，而演出是以馬阮奸臣商量迎立福王之事為主，中間透過登場人物的對白插入《阻奸》、《鬪丁》的情節，而場尾處，安排奸臣為了籠絡復社秀才，就計畫助奩的情節，就包括《偵戲》的內容。而跟其他改編本大多以《鬪丁》或《訪翠》來作為全劇的開場相比，本劇的開場方式，的確別有新意，成為本劇獨創之一。

第二場，交代原著《訪翠》、《聽稗》、《眠香》的內容，劇情正式開始發展，主要描述男女主角的結合。而把本來原著裡《訪翠》和《眠香》中存在的時間間隔除掉，侯李二人剛結識完就緊接安排梳攏，把兩齣的內容有效地合併在一起，因而節奏也變快。中間插入柳敬亭說「秀才打鬚子」的鼓書，揭露出阮大鍼居心陰險的面貌，也能含括《聽稗》的內容。

第三場，交代原著《卻奩》一事，正式描寫侯李二人與奸臣的矛盾衝突，由侯朝宗幫香君戴花的場面開啓，顯出兩人互相恩愛的內心。中間插入侯朝宗對香君說明福王立不得的原因時，唱出三大罪，藉此交代《阻奸》的一些內容。也安排侯餵香君蓮子湯，不小心潑在衣裳上，使得兩人很自然談起妝奩的事。也增添侯生以修書回絕妝奩的細節。

第四場，描寫阮大鍼陷害侯生，也懲惡馬士英逼嫁的內容，因前面醞釀的矛盾衝突，更為發展。此場作為接下來第五、六場的原因，引起往後的矛盾衝突。而場首處，安排馬士英得知崇禎皇帝之縊死，假哭哀悼的情節，參照原著《哭主》，而巧妙改寫其人物，本為充滿悲劇的場面變為諷刺詼諧的場面。中間透過登場人物的對話來交代原著《媚座》、《辭院》中的一些情節，但多半是新創增添的內容。如，阮大鍼陷害侯生時，以侯左兩人私交甚深、私通潞藩的罪名來誣告復社秀才。也插入馬命田仰為和議使臣的內容。

第五場，主要描述復社被害，侯李分離的經過。參照原著《辭院》改寫，本場安排因登場人物的遞增，事情越變得緊迫的結構，就是說場首只有香君一人等待侯生，隨後侯生帶來奸臣當權之消息，接下來吳、陳二公子到來，寫提倡忠義的檄文。緊接著楊文驄帶來阮陷害復社之事，提高戲的緊張度。稍後柳敬亭到來報信，不久卞玉京、鄭妥娘也來外邊逮捕讀書人的緊迫情況。越壓迫侯李二人，直到不得不痛別。使觀眾跟他們一同感到緊張，使得提高全劇的緊張度。

第六場，描述《守樓》一事，表現出香君對奸臣強烈抗拒，凸顯出她以死守貞的思想。而場首特別安排鄭妥娘出場，安慰思念成病的香君，也在家丁無禮強暴時，痛罵他們保護香君。

第七場，交代原著《寄扇》一齣，描述著楊文驄畫扇，蘇崑生寄扇的情節。而場首增添卞玉京出場，出家之前辭行的情節，為往後主角在棲霞山重逢的結局鋪墊。

第八場，根據原著《逢舟》改寫，描述著侯生與蘇崑生之相遇、寄扇的情況。而兩人相會之前，先安排侍從官傳來史可法與三千兵死守揚州，史可法殉國的消息，侯朝宗聽之，引領眾百姓哭拜史公的情節。因而間接描寫《誓師》、《沉江》的內容，而侯蘇兩人相會的情況也改寫，在逃避清兵之時，相見。而蘇崑生告訴侯生貞麗為香君代嫁而被妒婦所逐，吳、陳兩公子被逮捕入獄的經過，透過蘇崑生之言，交代《逢舟》、《逮社》的情節。

第九場，主要描述《罵筵》一事，描寫香君痛罵馬阮奸臣，反映正反面人物之間的直接衝突，作為全劇的高潮。而罵筵一事剛畢，楊文驄傳來清兵渡江的消息，事情急轉，緊接描述馬阮要插白旗，投降清廷，亂民造反燒他們的房子，藉此交代原著《逃難》的內容。隨後描述香君與鄭妥娘避亂入棲霞山、蘇崑生與侯朝宗各分尋找香君的內容，以此交代《棲真》的情節。引出下一場大家在棲霞山會遇的情節。

第十場，在《入道》的基礎下，進行大膽改寫，描寫侯李二人重逢，香君病死，侯生起義抗清的結局。以悲中有喜的氣氛中結束全劇。

四、人物塑造

本劇登場人物有侯朝宗、李香君、李貞麗、卞玉京、鄭妥娘、翠兒、柳敬亭、蘇崑生、陳定生、吳次尾、楊文驄、阮大鍼、田仰、侍從官、公差、家丁、僕人、難民、群眾。共二十左右人，根據原著的描寫，再發揮創作，塑造五花八門的人物群像。其主要人物的塑造情況如下：

1. 李香君

本劇中的香君能夠嫉惡如仇、分辨奸賢，因此她能夠堅決「卻奩」、拼死「守樓」、膽敢「罵筵」，以此博得當時知識份子復社秀才的頌讚和表揚。侯朝宗說她：「才德兩齊全，巾幗英雄世少見。」²²⁶，陳定生承認她：「香君卻奩是非分，如

²²⁶ 同註225，頁40

今到處傳美名。」²²⁷吳次尾欽佩她「難得香閨俠義心，可稱復社知己人。」²²⁸。不但如此，她具有強烈的愛國思想和民族氣節。因此她總是比個人幸福更為重視國家大事。所以她面對與侯郎痛別，她還能鼓勵侯生不要留戀愛情，為國家出力，說：「官人，願你以國事為重，不以香君為念。」²²⁹也在第七場寄扇時，唱道：「不望侯郎早返棹，但願他盡忠報國莫辭勞。」²³⁰表示為了盡忠報國，肯推延與情人重逢的想法。而她愛國忠義的形象的高峰應是在第十場中。

在第十場中，她終於日想夜盼的侯生見面，可惜她已經重病纏身，未能延長生命。但她還竭力囑咐侯生，繼續為國挑戰，她唱道：「傷心血淚灑山川，報仇雪恨靠何人？只望你胸懷赤膽盡忠義，我香君雖死於猶生目也瞑。」²³¹、「錦繡河山遭蹂躪，郎君報國莫後人。」²³²而侯生對國破家亡的現實絕望喪氣時，叫他看見人心未死的希望，說：「雄兵義旗遮路塵，前僕後繼抗清兵，人心未死山河在，掃蕩胡騎靖乾坤。郎君呀！人生自古誰無死，留取丹心照汗青。」²³³使得侯生決心走向南方，起義抗清。這一點上香君的義死可以同等於史可法的殉國，同樣給人改惡從善的影響力。

而本劇中香君雖然跟以歐陽本為代表的「變節守節」結局的改編本一樣義死，但是她的死亡不會跟它們一樣悲劇，因為本劇描寫雖然香君不得與侯生共度一生，但她能夠看見侯生沒有辜負她的期望，替她繼續愛國忠義，所以她安心地「死也瞑目」²³⁴。

2 · 侯朝宗

跟原著相較，本劇中的侯朝宗形象顯得更為積極正面化。劇中多處描寫他和復社文人關心國事，積極參與國政，進行與奸臣鬥爭的情節。因此第一場中強力反對迎立福王、第五場中寫檄文提倡忠義，與馬阮等誤國敗臣作對。雖然他跟原著一般，仍帶有較些懦弱的一面，因此面對卻奩和辭院之事，表露出猶豫不決、留戀不捨的一面。但是透過香君的忠告和鼓勵之下，立即改過自新。

特別在結尾處，顯出他跟其他版本截然不同的面貌。他不但沒有隱居之意或消極選擇入道，也沒有變節服敵，而是他接受香君的囑咐，從絕望和悲痛中振作起來，決定南下，與社友們一同繼續挑戰，「從頭收拾舊山河，仗義旌旗通四方」

²²⁷ 同註225，頁41

²²⁸ 同註225，頁41

²²⁹ 同註225，頁46

²³⁰ 同註225，頁59

²³¹ 同註225，頁83

²³² 同註225，頁83

²³³ 同註225，頁83

²³⁴ 同註225，頁85

²³⁵，起義抗清。從此窺知，本劇對他的評價是肯定的，與香君一同持守愛國忠義的思想。

3 · 楊文驄

本劇描寫楊文驄時，大減他原兩面派的負面性格，而加強他正面的形象。他雖然跟馬阮奸臣常在一起，但沒有近墨而黑，沒有學習他們的惡行。如，第一場中馬阮商議迎立福王之事時，他唱道：「北邊消息聽未真，只恐臣民多議論，聖駕未崩立新主，名不正來言不順。」²³⁶顯出他能辯是非，可以正視時局的一面。因此阮大鍼陷害復社文人時，他還挺身而出辯護復社，說：「復社少年有才名，標榜忠義得民心。冤仇宜解不宜結，無故豈能害好人。」²³⁷，反對無故暗傷好人的行爲。並且看到受害者，竭力搶救。所以在第六場中，他爲保護香君母女盡己之力，他唱：「香君烈性時少有，怎能坐視不相救？徘徊思量定計謀，冒名頂替騙田某。」²³⁸也在第九場，遭到馬阮下毒手，香君差點綁在樹上打死，而楊文驄出場勸阻馬阮，解救香君逃脫，保全生命。也跟馬阮不同，清兵攻破金陵時，沒有投降之意，而要到南方與眾文士一同圖謀起義抗清。

4 · 奸臣

本劇多安排馬士英、阮大鍼、田仰等一同出場，同謀惡事的情節，也而爲了更突顯出馬阮奸臣醜陋的一面，加添他們的罪行，給與辛辣的批判。本劇從第一場就安排馬阮勾結迎立福王之事。第四場中又描寫馬士英派田仰到吳三桂處商量和議，第九場中又安排馬阮說他們拒絕史可法連本求救，卻讓田仰前往清廷議和的事情。甚至他們得知清兵渡河的消息後，要插白旗，投降清廷，卻遭受亂民的造反，棄城逃走。編劇者藉此加強馬阮奸臣的隱險醜陋的一面。

而劇中編劇者巧妙運用奸賊互相的評價，進行強力的諷刺。如，在第一場中，馬士英聽阮大鍼自願出資助奩時，讚阮說：「阮老捨己為人，真是慷慨之至。」²³⁹，諷刺實爲自己的計畫得逞，做陰謀的阮大鍼。；又在第九場裡，在賞心亭酒宴中，阮說：「恩相是不喜歡奉承的，晚生實在敬佩。」²⁴⁰馬說：「老夫最痛恨那『奉承』二字。」²⁴¹的對話，跟實爲阮諂媚馬的情況互爲對照，凸顯出其假冒偽善的面目。

²³⁵ 同註225，頁84

²³⁶ 同註225，頁6

²³⁷ 同註225，頁7-8

²³⁸ 同註225，頁52

²³⁹ 同註225，頁9

²⁴⁰ 同註225，頁69

²⁴¹ 同註225，頁69

阮大鍼還巴結馬士英，對香君說「相爺是最關心國事民情的，你儘管訴來。」²⁴²，這句話叫香君冷笑，也使觀眾冷笑的諷刺的說法。

而特別值得一提的是，本劇多安排田仰出場的機會，而把他描寫為當馬阮奸臣的走狗，受他們之命，到處奔跑。如，第一場，他跟馬阮同謀迎立福王、籠絡復社之事，還受馬阮之託，往北邊探聽實情、聯絡吳三桂。又在第三場，他從北邊回來，傳崇禎駕崩，寫議和文書，再去與吳三桂打通關節，還當和議使臣前去清廷議和。

4·清客

本劇把柳敬亭、蘇崑生描寫為敢言敢作的俠義人物。因此第二場中，蘇崑生對大家說嫌棄奸臣阮家門客的經歷時，說到：「罷了，我已離開阮家，如今到這裡來做個美人的教師，豈不能做魏忠賢乾兒子的幫閑好得多麼？」²⁴³表現出他恨惡奸臣、不惜富貴的高尚的品格。此場還特別安排一大段說唱，能使柳敬亭自己編的「秀才打鬍子」鼓書，說給大家聽，藉此反映出他嫉惡如仇，仗義直言的一面。而本劇把他們塑造為時常圍繞著侯李二人，竭力協助的人物。如，第七場中蘇崑生為香君寄扇的時候，說：「香君你，守名節，世間稀少，蘇崑生，拼老命，替你尋找。」²⁴⁴第九場，他還自願幫侯生尋找香君，云：「老漢願與公子兩下分頭尋找香君下落，公子意下如何？」²⁴⁵柳敬亭則在第九場中自願替香君尋找侯生，說：「香君你體弱多病女兒身，兵荒馬亂怎能行？我願為你拼老命，登山涉水尋侯生」²⁴⁶而對不好意思的香君說：「說什麼江南江北盡刀兵，說什麼道路艱難遍煙塵，哪怕山高水又深，捨己為人自甘心。」²⁴⁷表現他們不顧自身，肯犧牲自己，維護協助好人的面目。並且第十場中還安排柳敬亭說「老漢也願隨伴公子一同前往」²⁴⁸，決定隨從侯生，一同為復國出力，繼續與敵鬥爭。透過身為老邁的他，還熱氣重重，投身復國的決志，正好反映出香君所說的「人心未死」的情況，體現出人民的力量和希望。

而劇中還見有描寫柳敬亭時，添加他搞笑的成分，就是在第二場中侯生書定情詩時，說：「妙！我來捧硯」²⁴⁹遭受鄭妥娘之嘲笑：「看你這副嘴臉，只好脫靴，哪裡配捧硯」。而這描寫已經在趙清閣本所用的描寫，藉此窺知本劇和越清閣本的關係。

²⁴² 同註225，頁70

²⁴³ 同註225，頁13-14

²⁴⁴ 同註225，頁59

²⁴⁵ 同註225，頁77

²⁴⁶ 同註225，頁75

²⁴⁷ 同註225，頁75-76

²⁴⁸ 同註225，頁85

²⁴⁹ 同註225，頁21

五、藝術評價

本劇在改寫原著時，參考「香君義死」、「侯李團圓」的結局模式，試圖只取前兩者的優點，合併整理，改寫為香君病死，囑咐侯生起義抗清，侯生南下仗義旌旗。創作悲中有喜的全然一新的結局。透過這樣的結局，歌頌侯李二人的愛國精神和民族氣節，也反映出對人民力量的希望。情節結構安排上，本劇忠實於原著雙線結構，透過登場人物的對話中，儘量包含有關當時政治局勢的情節，反映出南明覆亡、江山改主的歷史背景。

而劇本中沒有標好所用的音樂唱腔，因此沒法得知其越劇音樂運用的詳細情況。而就其曲文而論，有些部份採用原作的唱詞，但大部份都改寫為平易易懂的唱詞，而大部份為七字或十字句。其所用的語言為京白，不見越劇地方方言。

第三節 湘劇

湘劇係湖南省地方戲曲劇種之一。主要流行於長沙、湘潭、益陽、瀏陽、醴陵、寧鄉、湘鄉、攸縣、安化、茶陵、湘陰以及江西西部。曾一度稱「長沙湘劇」。兼唱高唱、低牌子、崑曲、亂彈四種聲腔。而綜觀湘劇四種聲腔的衍變，大抵可斷定，湘劇發源於明代，至清中葉已形成為多聲腔的劇種，又歷經變化而以高腔和亂彈為主要聲腔。

抗日戰爭爆發後，1938年，田漢在長沙舉辦戰時歌劇訓練班，先後組成七個湘劇抗敵宣傳隊，在湖南和廣西桂林一帶活動。1949年初，湖南軍區洞庭湘劇工作團成立，1960年，改建為湖南省湘劇院，長沙、湘潭、益陽、茶陵；株州等地也分別建立了湘劇專業演出團體。1969年湖南湘劇院曾併入湖南省湘劇團，1980年恢復原建制。

據1962年長沙市戲曲工作室統計，湘劇大小劇目達一千五十五個，其中傳統劇目佔百分之九十五左右。以聲腔論，高、亂佔絕大多數，低、崑為數甚少。傳統劇目中有些出自元代雜劇和明清傳奇，有些取材於歷史演義和章回小說，也有少數藝人創作和改編的劇目，以表現歷史題材為主，也有一些反映民間生活的小戲。

湘劇角色行當有生、旦、淨、丑四行，生旦居各行之首，而各個行當又各有若干分支，都有其獨特的技藝。湘劇的傳統表演藝術，既有豐富的程式，又能突

破程式；既有角色分行，又不受行當的侷限；而是從生活出發，塑造出不同人物的藝術形象。²⁵⁰

一、劇作介紹

湘劇《新編桃花扇》寫於1955年5月，全劇分十五場。²⁵¹但有關其實際舞台演出的資料不詳，無法得知相關的訊息。此劇由蔡季襄、王申和主編，各場的內容如下：

場次	劇情內容	登場人物	音樂曲式	原典 齣目
第一場 《鬪丁》	逢丁祭之期，阮大鍼借著拜孔聖為名，要看著士林中的動靜，被侯方域等復社人發現，遭受辱罵、毆打，逃走了。敬亭為之說「秀才鬍子」笑話，也向侯生談起蘇崑生和其弟子香君的事。眾人表揚香君之為人，也勸侯生梳攏她，因此眾人就決定前往秦淮拜望蘇崑生和香君。	阮大鍼、 侯方域、 吳次尾、 楊龍友、 李香君、 柳敬亭、 蘇崑生、 陳定生、 贊禮	【駐馬聽】 【合頭】 【六么令】 【玉芙蓉】 【尾聲】	《鬪丁》 《聽稗》
第二場 《訪翠》	清明佳節，眾姊妹開盒子會，聽香君唱曲。方域和敬亭、龍友同來，聽香君之歌。聽完，方域拋扇墜給香君，香君投贈錦盒櫻桃。在龍友的幫助之下，就定下兩人定情之日。	侯方域、 柳敬亭、 楊龍友、 李香君、 李貞麗、 保兒、 丫環	低牌子【象牙筷】 【北泣顏回】 【醉弧歸】 【尾聲】	《訪翠》
第三場 《饋奩》	阮大鍼在家中，後悔過錯，懷恨在心。龍友探訪他來，勸阮不可記恨，也談起為侯生籌備梳攏之金的事。阮聽之，靈機一動，要以助奩來拉攏侯生。	阮大鍼、 楊龍友	【端正好】 【端正好】 【端正好】	《偵戲》
第四場 《眠香》	三月十五日，在媚香樓籌備喜筵，龍友來餽贈厚禮而離開。侯在扇上題定情詩贈給香君，眾人祝福新	侯方域、 李香君、 李貞麗、	【駐雲飛】 【黃鶯兒】 【尾聲】	《眠香》

²⁵⁰ 中國地方戲劇種辭典編劇委員會，《中國地方戲劇種辭典·湘劇》，（上海：上海辭書出版社），1995年6月，頁1213-1216

²⁵¹ 劉政宏，《二十世紀《桃花扇》研究》，上海戲劇學院碩士學位論文，2007年4月，頁14

	人，送入洞房。	白門、 鄭妥娘、 吳次尾、 陳定生、 柳敬亭、 蘇崑生、 楊龍友、 保兒		
第五場 《却奩》	次日早晨，侯李二人互訴愛情，海誓山盟。龍友賀喜到來，侯李二人問起妝奩的來源時，就以實情相告，也說阮大鍼久慕侯生。而方域聽之，就輕易接受，還說為阮調解。香君看之，就堅決反對，也勸告侯生為了守氣節應卻奩。侯聽之有理，在貞麗和龍友再三的懷柔之下，也決定卻奩。	侯方域、 李香君、 李貞麗、 楊龍友、 丫環	【皂角袍】 【錦帳兒】 【其二】 【其三】 【】(劇本上不表清楚)	《却奩》
第六場 《陰謀》	在清議堂馬、阮、楊會議軍情，士英求阮、楊二人的意見時，大鍼就誣告復社秀才不滿朝政，而且侯方域與叛臣左良玉勾結。士英聽之，就命令拘捕侯方域，解除內顧之憂。龍友報信給侯生，以便避禍。	阮大鍼、 楊龍友、 馬士英、 八校尉	無	《辭院》 前半部
第七場 《辭院》	在媚香樓香君在下棋中，贏得方域，敬亭表揚香君與梁紅玉一樣的巾幗英雄。正時，龍友傳來阮陷害侯生之事，勸他快避禍。侯生難捨香君，香君勸告他不要留戀男女之情，而暫避再圖後機。	侯方域、 李香君、 李貞麗、 柳敬亭、 蘇崑生、 楊龍友、 丫環、 保兒	【漁鼓】 【諸雲飛】 【合頭】 【調子】 【尾犯序】 【前腔 其二】 【其三】	《辭院》
第八場 《媚座》	馬士英召楊、阮二人來享宴，士英跟龍友談吳三桂領清兵追殺李自成之功勞，也商量為田仰娶香君之事。而只聽阮之陷害，以為香君輕視他，託病不來，命令拘拿香君押送到田官船。	馬士英、 楊龍友、 阮大鍼、 僕人、 中軍	無	《媚座》
第九場	龍友到媚香樓告訴馬、阮叫香君逼	李香君、	【排子香羅	《守樓》

《毀容》	嫁給田仰，勸香君改嫁。香君堅決拒絕，而士英派遣的校尉來要人，香君無奈之下，撞樓毀容，血濺詩扇。龍友想出以李代桃之法，貞麗代替香君嫁給田仰。龍友點綴血濺詩扇，完成桃花扇。崑生為香君，往侯郎寄扇。	李貞麗、蘇崑生、楊龍友、丫環、保兒、中軍、校尉十名	帶】 【其二】 【其三】 【其四】 【嬾畫眉】 【風入松】 【桂枝香】 【香榴娘】 【尾聲】	《寄扇》
第十場 《選優》	阮大鍼為福王獻呈傳奇燕子箋，福王命阮選優扮演此戲。眾妓女清客入宮，福王看他們演戲，又一同擊鼓，特感痛快。福王看中香君，命她為正旦，留在宮中。	福王、阮大鍼、李香君、寇白門、妥娘、沈公憲、張德築	【漢腔】 【步步嬌】 【玻璃盞】 《牡丹亭·尋夢》中的 【嬾畫眉】 【尾聲】	《選優》
第十一場 《逢舟》	侯方域、蘇崑生在洪澤湖上巧遇，兩人訴說過去經過。原來蘇崑生為亂兵推落於水，適為貞麗救起，而侯生因補佐的高傑被殺，不能容身而南歸。崑生傳給香君之桃花扇，告訴香君的苦衷，侯生聽之，決定回去找香君。	侯方域、蘇崑生、艚公	【水底魚】 【恨難消】	《逢舟》
第十二場 《罵筵》	馬、阮在賞心亭飲宴，召香君等來陪酒。香君痛罵馬阮奸臣，阮大怒踢倒香君。在龍友之攔阻之下，才止住。	李香君、寇白門、鄭妥娘、阮大鍼、馬士英、楊龍友、僕人	【漢腔】 【快板】	《罵筵》
第十三場 《逮社》	方域到秦淮找尋香君，得知香君被送入宮。他為了尋找社友到金陵三山街蔡益所書店來，與定生相會。不幸，被阮大鍼逮捕。	蔡益所、侯方域、陳定生、阮大鍼、長班、四校尉	【楚江春】 一（幫腔）	《題畫》 《逮社》
第十四	侯、陳被囚禁監獄，在獄中跟因為	侯方域、	【牧羊台】	《草檄》

《獄會》	求救侯陳二人傳左良玉檄文而被抓的敬亭遇見。三人在獄中聽見百姓的歌聲，懷抱大明江山還有一線生機。又目睹周鑣、雷續祚忠臣走向死刑。而外中傳來清兵南下攻破揚州，皇上逃亡之消息。	柳敬亭、 陳定生、 周鑣、 雷續祚、 獄吏、 四校尉、 差役	一 眾合唱	《會獄》 《逃難》
第十五場 《重逢》	香君從宮中逃亡，回到媚香樓，與崑生一起，整日思念侯生流淚。正時，方域與敬亭從監牢中逃脫，也找香君而來。侯李二人終於久別重逢，每人訴說以往的經過，方域表示隱居之意。但聽香君之勸告，醒悟過來，決心為復國做事。他們跟定生一起往池州去效力，挽救明朝。	侯方域、 李香君、 柳敬亭、 陳定生、 蘇崑生	【楚江春】 【牧羊台】	新創

二、主題旨趣

湘劇《新編桃花扇》雖然大部分依循著傳奇的內容。但本劇把原作之「侯李雙雙入道」的結尾改寫為「奸臣被殺、侯李團圓，齊心協力，走向疆場」。因此游離了原本孔尚任「借離合之情，寫興亡之感」的主題，換另外路線。它的結局處理為侯李二人終於邂逅，實現兩人的愛情。不但生旦團圓，而且之前因奸臣陷害、愛國受苦的人物（柳敬亭、陳定生）也都得自由，得到好報。相反，昏庸君主福王棄城逃跑，並且整劇的反面人物馬阮奸臣，被清兵搶劫一空，後來又被百姓打個半死，遭受悲慘結局，顯然編劇者比傳奇更明顯突顯「勸善懲惡」的思想，編劇者借蘇崑生的口，表示其「天網恢恢疏而不漏，真是大快人心」的意圖。本劇中省略傳奇和其他改編本中重墨描寫的史可法略為不談，刪減他的壯烈殉國的悲劇場面，也是跟「勸善懲惡，大快人心」的主題旨趣有所關係。

並且跟其他團圓結局改編本相比，湘劇《新編桃花扇》所提示的結局，有著更為積極正面的傾向。因為它沒有以侯李二人久別重逢為收結，而是兩人與復社好友陳定生尋找挽救國家的道路，選擇往池州參加復國運動來總結。而這過程中編劇者詳細言及復社老前輩陳子龍、允彝兩先生，在松江揭竿起義，此外還有吳次尾在池州響應等明末全國各地的復過運動，藉此顯示在亡國患難中仍有復國的希望，也強調愛國振興的一股民眾的力量。因此筆者認為該劇比任何其他改編本，其愛國思想和抗爭精神最為強烈表現的作品。因為其他改編本，為了鼓起抗爭精神，大部分採用香君痛死的悲劇情感，雖然這樣的悲劇，給觀眾強烈的印象

和感動。但她只是一位女子，不能成為社會全體的力量，並且以死作戰難免太消極的抗爭方法的評價。而湘劇之結尾，香君和朝宗等人準備行李，走向池州時，眾人合唱「旭日昇東方，我們起義在江南，齊心協力，光復舊河山，英雄有肝膽，壯士上疆場，哪怕清兵百萬，管教他頃刻滅亡，大丈夫當轟轟烈烈，殺敵把名揚」的場景，所表現出來的愛國、抗爭精神是社會全體的，以侯、陳公子為代表的知識份子、以香君為代表的下層百姓，男女同心合意，為復國向前，給觀眾鼓起更積極、希望的復國精神。

三、情節結構

湘劇把原作四十四齣的龐大內容改編整理為十五場的舞台劇。而刪減整理原作內容時，湘劇選擇其愛情線，而多半刪減其政治線。分析其結構，第一場至第四場是作為劇情的發端，交代主要人物，男女主人公結緣。第五場至第七場為故事的發展，正式展開正反面人物之間的衝突，生旦離別。而第八場至第十四場可說是劇情的高潮部分，這部分正面展開了男女主角與奸黨的激烈衝突。第十五場為故事的結尾，說明奸臣被殺，侯李邂逅，出力復國。而編劇者篩選傳奇中的重要關目的過程中，其他改編本多採用在一場中混合傳奇幾齣的內容或倒換傳奇各齣的順序的方法，但湘劇大部分遵守傳奇的內容和順序，並且每一場也大部分只交代傳奇一齣的內容。因此除了最後結尾的改動以外，該劇的情節結構大部分遵循著傳奇之情節結構，新創的為少，保留原作的為多。而其新創的內容中值得一提的是，在傳奇《眠香》中只有朝宗寫定情詩給香君，而湘劇第七場《辭院》中香君也為離別的朝宗，吟一首紀念出仕的詩。此詩為：「男兒少小出邊關，壯志無成誓不還，埋骨何須桑梓地，人生無處不青山」²⁵²，而這兩首詩除了桃花扇以外，在劇中作為侯李二人的愛情之代表和連接作用。然而這首詩跟越劇趙清閣本第七場中的壯行色非常相似，不但如此，湘劇的情節結構和趙清閣本大同小異，並且侯李重逢的地點同樣為媚香樓，從而可以推測湘劇受到趙清閣本的影響。

四、人物塑造

大部分的人物描寫和性格依循著原作。而編劇者為了縮短原作龐大的內容，應要篩選其登場人物，而該劇只選愛情線，刪政治線，因此原作中屬於政治線的人物大多省略不談。最典型的人物為史可法，原作中孔尚任重墨描寫他的愛國精神和殉國的悲劇，當代許多改編本也繼承著原作的意旨，多描寫史可法的殉國事件。但本劇毅然刪減這人物，因而侯朝宗避禍投靠史可法的情節也省略不描述，筆者認為這跟湘劇整個主題和藝術特徵有著密切關係，因湘劇強調愛國思想和抗戰精神的同時，也給觀眾充滿希望的氣氛。因此像史可法等悲劇人物與整劇追求的方向不合，而選擇省略不談。但它巧妙運用劇情，省略此人物並不影響整劇的

²⁵² 蔡季襄、王申和主編，湘劇《新編桃花扇》，1955年5月，中國藝術研究院所藏本，頁13

完整性。湘劇省略政治線的人物而可以更集中重墨描寫主角和反面人物。

而跟原作相比之下，湘劇更強烈突顯其正面性和反面性，使得強化「勸善懲惡」的主題思想。首先編劇者把主角侯朝宗、李香君的形象更為正面化。

1. 李香君

李香君的形象，在《卻奩》、《辭院》、《守樓》、《罵筵》等場中，依循著原作的形象，有聲有色地塑造出其重節愛國的正面性格。但她所用的言語和行為更為激烈，如她在《卻奩》場對朝宗說：「……雖則是人窮志不窮，願吃粗茶淡飯，穿布衫襟，頭上忙把金釵拔，身上卸下八副復羅裙這衣飾盡都是污我夫妻們的美名，君子安貧，達人知命，我豈肯清濁不分受賊銀重氣節甘困，克保家聲。」²⁵³來堅決拒絕不義之財，也幫助其伊人不被墮落。而第七場《辭院》中，她對捨不得愛情而猶豫不決的侯郎，勸他暫避風浪，圖謀後事之時，說：「……常言道得好，好漢不吃眼前虧，犯不著與那老賊相拼，依我之見只有逃出虎口，暫往家鄉躲避一時，一來探望雙親二來可以結交一班英雄豪傑，再圖大舉說不定還可一作出一番驚天動地的事業來，那時再和那老賊算帳，未為晚也。我勸相公第一要保重身體，不要以妾身為念，為妻有詩一首，相贈相公以壯行色。（激昂吟詩）男兒少小出邊關，壯志無成誓不還，埋骨何須桑梓地，人生無處不青山。」²⁵⁴而本劇中她的正面性格最為突顯的應是在十四場《重逢》，在此場中，香君聽侯生隱居之意，就責備他說道：「雖然目前朝代改換，但民心未死，尚有可為……豈不知天下興亡匹夫有責麼」²⁵⁵、「未免太自暴自棄了古云有志者，事竟成，到如今卻原來是一個庸碌無能之輩，叫我好不痛心啊」²⁵⁶。但是看侯郎醒悟過來，決心報國做事之時，她就鼓勵他說：「願你忠心為國，以早日恢復大明河山為己任，我香君死亦瞑目。」²⁵⁷這樣的她就是，因此陳定生讚她說：「香君有此大志，真算得女中丈夫。」²⁵⁸並且最後提示未來方向的人物也是香君，編劇者把復社文人方域、定生等書生都放下，偏偏叫身為一介妓女的香君來，幫他們選擇投靠之處，說：「侯郎，你看四方豪傑都紛紛起義拒抗清兵，眼見得殺敵的機會到了，我等豈能袖手旁觀，何不一同投奔池州，共襄大舉，豈不是好」²⁵⁹，從此看出，此劇把李香君塑造為很有主見，積極參與社會政治活動，並且選擇開拓自己人生，甚至引導丈夫，成為國家之棟樑的最理想的女人。這樣的香君形象比原作形象發展得許多，並且可以反映出對現代女性的作用和要求。

²⁵³ 同註 252，頁 11

²⁵⁴ 同註 252，頁 13

²⁵⁵ 同註 252，頁 29

²⁵⁶ 同註 252，頁 29

²⁵⁷ 同註 252，頁 29

²⁵⁸ 同註 252，頁 29

²⁵⁹ 同註 252，頁 29

2. 侯朝宗

而此劇的男主角侯朝宗，編劇者依循著原作的描寫，因此存在有點瑕疵的形象，比如，在《卻奩》場他得知阮大鍼餽贈妝奩，但聽龍友的勸告，就很輕易接受此意，說「既然阮大鍼有心向善改過自新，我們也可以原諒他一點」²⁶⁰、「這樣說來請兄轉達那阮大鍼，只要他能改過自新，小弟自當效力與他調解，但是我一人不能做主，還要與復社諸兄商議再來復命」²⁶¹和在十四場《重逢》中，他跟香君說道：「我自從此處遭受了這番挫折，真是使我意懶心灰，對功名富貴，視若浮雲，倒不如隱居不仕，落得個清閒自在豈不是好。」²⁶²、「但是我等書生們，手無寸鐵，縱有雄心壯志，也無處施展」²⁶³等處，顯出容易被迷惑，輕易跟現實妥協的懦弱知識份子的一面，但是他又是透過畏友香君之幫助，可以即使悔過的人，他說：「小生焉肯自暴自棄這國家大事，非同小可，還須要與復社弟兄從長計議，待時而動以圖大事。」²⁶⁴，雖然起初，他也跟原作的描寫一樣，因戰爭和換朝的失敗感和絕望而有意隱居生活，追求個人幸福，但透過畏友香君的勸勉，醒悟悔過，立即決定參加復國運動。因此湘劇所虛造的侯朝宗形象並不是像「侯變節、李守節」的改編本中所描寫的為了一身的安逸而棄國的機會主義者，或「雙雙入道」中的選擇隱居的消極人物，而是積極參與社會問題的知識份子。

3. 馬阮奸臣

編劇者如同強化正面人物的美好形象的同時，又有意增添反面人物的醜陋惡劣形象。如，描寫阮大鍼時，編劇者有意加添其惡劣行爲，比起原作他更爲詭詐多斷、公報私仇。在《鬪丁》場，他來祭孔的目的，並不單純，而是藉拜孔聖爲名，要看著士林中的動靜，他一登場就顯出其詭詐的一面。並且在第六場《陰謀》中，他藉商議軍事來誣告復社文人和侯朝宗說：「流寇乃是烏合之眾，未加訓練加以兵馬鈔糧都不充足，以大人的天威，不難平定，所可慮者就是那班東林黨，因為他們不滿目前的朝廷，到處與國家為難，若與流寇勾連，作為內應，倒是一件心腹之患，望大人三思三思」²⁶⁵，顯出他的爲人險惡，血口噴人，公報私仇的惡劣行爲。不但如此，在第八場《媚座》裡，他還爲了陷害香君，說「她輕視士英而託病不來」²⁶⁶，惹士英大怒，導致士英命令拘拿香君押送到田官船，這裡反映出其懷恨記仇，跟女人計較報仇的小子的一面。

²⁶⁰ 同註252，頁9

²⁶¹ 同註252，頁9

²⁶² 同註252，頁29

²⁶³ 同註252，頁29

²⁶⁴ 同註252，頁29

²⁶⁵ 同註252，頁12

²⁶⁶ 同註252，頁17

而描寫馬士英，此劇特地加添其昏庸無能的一面，在第八場《媚座》中，他跟楊龍友談起吳三桂領清兵之事，他就忽視龍友的「安內禦外、抵抗清兵」之諫言，一直以爲：「只要我與吳三桂同心協力共保朝廷，莫說老百姓談論，就是那流寇重來也就不足畏懼所可慮者就是那東林叛黨四處潛伏，造謠生事混亂聽聞你不要被他們矇哄」²⁶⁷，塑造其既惡劣又愚蠢的形象，被諷刺。

本劇在人物塑造上，特別一提的是其他改編本爲了迎合現代舞台劇的情況，都省略的幾個人物，在湘劇卻安排登場。例如，在《選優》中登場的沈公憲、張德築等清客、在《獄會》出現的復社前輩周鏞、雷寅祚等。但這些人物的登場及作用之限在一場，並不影響整劇的發展，是個典型的功能性人物而已，而編劇者卻把這些可以排除不談的人物，硬要登場，筆者覺得反而引起毀損整劇作品的集中度，所以其人物安排並不妥善。

五、藝術評價

湘劇融高、低、崑、亂四大聲腔於一爐，並吸收了青陽腔、四平調、吹腔以及雜曲小調。但在長期衍變中，高腔和亂彈已成爲今湘劇藝術中的主要聲腔。高腔向爲鑼鼓伴唱，不托管弦，一人啓口，眾人幫唱，在高腔系統中較爲淳和而又直率奔放。屬聯曲體，其結構承襲了南北曲套曲的體制，在一折戲中，由引子、過曲和尾聲三部分聯綴組成套曲。高腔曲牌有三百餘支，有南北之分，南曲多於北曲。

亂彈又稱「彈腔」、「南北路」，屬皮黃系統的板腔體音樂。南路相當於二黃，北路相當於西皮。就節奏和情緒而言，南路流暢委婉，速度緩慢；北路開朗活潑，速度較快；南路反調則淒涼悲憤。唱詞基本上爲整齊的七字句或十字句。

低牌子也是一種聯曲體唱腔。曲調形式爲三段體，即開始有個「引子」，系散板，速度最慢；主體爲三眼板與一眼板或無眼快板，速度平穩；最後曲調急轉直下，除用管弦樂伴奏外，加入鑼鼓，造成高潮結束，謂之「合頭」。²⁶⁸

本劇主要使用高腔，但中間也會運用有一些亂彈、崑曲和低牌子。按照劇情的內容和氣氛，適當運用其聲腔，突顯登場人物的情緒。也有效運用合唱、幫唱，達到了氛圍的喧囂熱鬧。而此唱詞近口語體，甚至跟賓白沒有差別，使老百姓接受、易懂、喜歡。

²⁶⁷ 同註252，頁14

²⁶⁸ 同註250，頁1216

總之，湘劇《新編桃花扇》在原作的基礎上，有創意地再進行改編，符合當代社會的思想和需求，把結局改寫為侯李二人久別邂逅後，一同走向戰場，給觀眾對未來的希望和鼓起積極抗戰的思想。而這些結局處理並不突然，符合情節發展和人物性格。而這樣的結局處理，某一些程度上，彌補原作的「雙雙入道」結局的遺憾，也補缺只求大團圓而大傷原作思想的其他團圓結局改編本的過錯，同時滿足觀眾盼望團圓的心願和原作中愛國精神。並且人物塑造上，男女主人公都寫得正面化，減少侯朝宗被批判的部分，也給李香君賦予更積極參與社會的現代女性的特點。而馬阮等奸臣比原作更為醜陋惡劣描寫，使得起了正反面人物的性格更為強烈對比作用，強化「勸善懲惡」的主題旨趣。並且充分運用湘劇音樂的優點，在劇中自由地運用高腔、亂彈、低牌子和崑曲等多種音樂，也適當運用合唱、幫唱，有效突顯出人物的情感，營造氣氛。因此筆者認為此劇較為合理改編原作，同時也有效突顯出湘劇獨特的特點，因此可評為成功的再創作。

第四節 楚劇本

湖北省地方戲曲劇種之一。流行於黃陂、孝感一帶。原名「黃孝花鼓」，又名「西路花鼓」，早年俗稱「哦呵腔」，1926年才改稱為「楚劇」。據藝人師承關係推算，黃孝花鼓的歷史可追溯到19世紀50年代一前。楚劇與東路花鼓戲、黃梅采茶戲淵源相近。從唱腔看，主腔結構都是起板—上板—落板，演唱形式一唱眾和、鑼鼓伴奏、均屬打鑼腔系。它最初只在農曆正月玩燈時演出，稱為「燈戲」，屬業餘性質；後來出現半職業班社和職業班社，名為「燈班」、「鄉班」，活動於農村。光緒二十六年（1900），「鄉班」進入長江岸邊的沙口、水口兩鎮，在茶園清唱；兩年後進入漢口「德租界」的清正茶園演唱，開創了楚劇進入城市的歷史。在這一時期，「鄉班」利用漢口商業發達、人口密集、文化薈萃的條件，得到迅速發展。劇目為適應新的觀眾的需要，從多演單邊詞、小戲、折戲，轉向多演故事曲折、有頭有尾的本戲和連台本戲；藝術手段和表現能力也得到較大的豐富和提高。

第一次國內革命戰爭時期，北伐軍會師武漢，一些藝人參加了「湖北劇學總會」，進入「租界」以外的市區，演出於中國共產黨員李之龍主持的「血花世界」，並定劇種名稱為「楚劇」。在抗日戰爭時期，不少楚劇藝人參加了「留漢歌劇演員訓練班」，進行抗日宣傳活動。從進入城市到中共建國前夕的近五十年間，楚劇在劇目、表演手段、音樂唱腔、舞台美術等方面均有了很大改進和提高，出現了一批著名演員，成為湖北花鼓戲的時代代表性劇種。1949年後，在培養演員、改革藝術、整理傳統和編演新劇目等方面都取得了新的成果。

1949年後，楚劇流行地區擴大，先後成立了湖北省楚劇團、武漢市楚劇團以及歸屬武漢市的四個縣劇團，此外在分屬孝感、荊州、咸寧等地區的許多縣都成立了專業劇團，全省專業劇團達二十餘個，業餘演出也很活躍。

據不完全統計，楚劇傳統劇目約有三百個。其中單邊詞十四個，散戲一百六十七個，本戲七十九個，連台本戲四十個。它有正劇、悲劇、諷刺喜劇、鬧劇等不同類型，但是大多取材於農村生活和民間小說，一部分取材於歷史故事。語言質樸、通俗易懂，鄉土氣息濃郁，具有較強的人民性。

楚劇的表演藝術是在對子戲基礎上，吸收京劇、漢劇的表演藝術，經長期演唱實踐發展而成。尚無行當。進城後，分行有較大突破，出現正旦、小旦、花旦、老旦、小生、老生、丑、花臉等行當，但分行還不十分嚴密和固定。楚劇重唱，旦角和生角均以唱為主，往往一段唱詞在百句以上。唱詞具有較強的敘事性和朗誦色彩。²⁶⁹

壹、張惠良本《桃花扇》

一、劇作介紹

張惠良改編的楚劇本《桃花扇》尚存兩種：一種寫於1960年5月，全劇分十場；而另外一種較晚寫於1961年1月，全劇為十一場。而筆者未能收集到前者。據前人研究²⁷⁰，此劇將《卻奩》一場移至《眠香》之前，讓李香君先識破阮大鍼的詭計，進而退掉妝奩，然後布衣荆釵同侯方域結為夫妻。《棲真》一場，贈加了史可法舊部史得威率兵抗清的內容。關於侯方域與李香君的結局，則讓李抱病為義軍趕制史公繡像，侯前來尋找，道出歸隱之意，香君棄扇痛斥。楚劇本《桃花扇》突出了愛國主義精神，但政治色彩太濃，結尾「香君死而不倒，含笑面視義軍」，表現力不夠，並不能使李香君的角色更加完美。²⁷¹

而筆者手下的劇本為中戲劇家協會武漢分會出版²⁷²，但有關張惠良其人和舞台演出等資料欠缺，本文在此僅根據劇本，進行文本的研究。在上述的劇本的基礎上，改編者再進行補充改寫，全劇寫為十一場。各場的內容如下：

²⁶⁹ 中國地方戲劇種辭典編劇委員會，《中國戲曲劇種大辭典·楚劇》，（上海：上海辭書出版社），1995年，頁1092-1095

²⁷⁰ 梁燕，《論《桃花扇》及其改編的美學意韻》（中國藝術研究院碩士論文，1993年）、劉政宏，《二十世紀《桃花扇》研究》（上海戲劇學院碩士學位論文，2007年4月）

²⁷¹ 劉政宏，《二十世紀《桃花扇》研究》，上海戲劇學院碩士學位論文，2007年4月，頁14

²⁷² 張惠良，《桃花扇》，（武漢：中國戲劇家協會武漢分會），1962年10月，劇本後面紀錄著1962年1月15於上海旅次。

齣目	劇情內容	登場人物	原典齣目
第一場 《訪翠》	李貞麗命小翠打掃媚香樓，預備酒宴。蘇崑生教香君歌舞來，小翠告訴他們香君讀《岳傳》在岳飛名上畫圈，燒秦檜之名之事。香君梳洗已畢，下來學歌之時，柳敬亭和眾姐妹賀喜而來，說侯方域答應娶香君之事。隨後楊龍友和侯方域來，侯李二人一見鍾情，決定婚事。	李貞麗、小翠、蘇崑生、李香君、柳敬亭、卞玉京、寇白門、鄭妥娘、侯方域、楊龍友	《鬪丁》 《傳歌》 《訪翠》
第二場 《議奩》	阮大鍼在府因鬪丁之事苦悶，龍友應他之邀而來。大鍼提為納交復社助奩之意，也請龍友幫他。	阮大鍼、阮升、楊龍友	《偵戲》
第三場 《卻奩》	龍友送來妝奩給貞麗。侯李二人拜堂，侯方域在白扇書定情詩贈給香君。眾人送新人入洞房。翌日早晨，龍友賀喜而來，侯李二人談起妝奩的來源，問龍友真相。龍友告訴此禮出自阮大鍼之手，也勸方域原諒接受阮大鍼。侯聽之，本想接受此意，而香君堅決卻奩，也透過她的忠告，決定卻奩	小翠、楊龍友、李貞麗、侯方域、卞玉京、寇白門、鄭妥娘	《眠香》 《卻奩》
第四場 《辭院》	之一：楊龍友登場，說阮大鍼在清議堂，誣陷朝宗，私通左良玉謀反，而朝宗陷入被捉拿之窘境，自己前去告訴朝宗。 之二：侯方域擔心朝廷，也跟香君賞春光，兩人再次海誓山盟。龍友傳來降禍臨門，勸朝宗避禍遠走高飛。方域留戀香君而猶豫不決，香君卻勸侯生為大事，暫拋私情。龍友告訴侯生投靠史可法，侯李二人痛別。	一：楊龍友 二：侯方域、李香君、楊龍友、小翠、李貞麗	《辭院》
第五場 《逼嫁》	馬士英邀阮大鍼、楊龍友來賞梅花，要叫幾名歌妓相陪。而阮大鍼搬弄是非，誣陷香君拒絕田仰作妾，是侮辱馬士英。馬士英大怒之下，派人將香君強拉上轎連夜送到田府。	馬士英、長班、阮大鍼、楊龍友	《媚座》
第六場 《代嫁》	香君患病，日夜思念侯郎，龍友到來，傳馬阮逼親之事，也勸香君改嫁。香君堅決拒絕，長班來要人，香君無奈之下，撞樓慾自盡，血濺詩扇。龍友出代嫁的主意，貞麗捨己為人，母女二人痛別。	李香君、楊龍友、小翠、李貞麗、長班、二差役、蘇崑生	《守樓》
第七場 《畫扇》	香君在媚香樓，過著淒涼孤獨的生活，對看著血濺詩扇，思念杳無音信的侯生。楊龍友	李香君、小翠、楊龍友、	《寄扇》

	和蘇崑生探訪香君來，龍友看見此扇，深有感受，點綴成桃花扇。香君看之，不願其命像薄命的桃花。崑生為香君尋找侯生，香君就以桃花扇為家書寄給侯生。	蘇崑生	
第八場 《逢舟》	侯方域因高傑無謀，防河不保，買舟渡河。在淺灘中搭救因亂兵陷河的蘇崑生，蘇崑生傳給侯生香君之桃花扇，也告訴香君之苦情。兩人就一同回金陵找香君去。	侯方域、舟子、蘇崑生	《逢舟》
第九場 《罵殿》	阮大鍼為了娛弘光証歌選妓，李香君也被徵入宮，向聖上訴冤，痛罵馬阮奸臣，遭受涼水澆身。突然傳來揚州失陷，清兵南下之消息，昏主奸臣都棄城逃亡。香君和眾姐妹一同往棲霞山逃難。	張燕築、沈公憲、寇白門、鄭妥娘、阮大鍼、弘光、大太監、二太監、馬士英、李香君	《選優》 《罵筵》 《逃難》
第十場 《回樓》	侯方域回媚香樓，期待與香君重逢。而從楊龍友得知香君被選入宮，媚香樓已為畫士藍叔田所用。方域聽之，痛心絕望，蘇崑生傳來揚州失陷之消息，大家一同逃亡。	侯方域、楊龍友、蘇崑生	《題畫》
第十一場 《棲真》	在棲霞山中的道庵，柳敬亭為臥病的香君找藥草出去，香君為中元節祭史公，抱病掙扎繡像，也思念侯生。柳敬亭傳來侯生回來之佳音，香君喜出望外，急忙梳洗打扮，等待侯生。侯公子與蘇崑生到庵，兩人終於重逢。香君盼望侯生後繼有人，但方域卻說將來隱居之意，香君徹底絕望，病發痛死，囑咐侯生雪國恥。眾人哀悼香君忠義之死，以桃花扇陪葬。	柳敬亭、寇白門、鄭妥娘、李香君、侯方域、蘇崑生	《棲真》

二、主題旨趣

本劇在繼承並整理原作的同時，也繼承著歐陽予倩本的改編做法，把結局改寫為「侯抱隱居之意，香君絕望痛死，喚醒侯悔過，旗鼓重振」的悲劇，留下餘韻裊裊的深刻感受。而這種結局處理，是原作之「借離合之情，寫興亡之感」意旨的繼承，又是對原作「雙雙入道」的消極處世進行反思的結果。編劇者透過香君忠義之死，歌頌其不屈不撓、以死作戰的愛國精神，也對在國難面前不戰後退，只求自身安逸的知識份子，喚來反省醒悟的思想，有力提倡抗戰愛國思想，其政

治色彩較為濃厚。

三、情節結構

相較其他改編本，本劇在整理原作龐大內容時，採用大膽刪減、濃縮的方法，作成整劇為十一場的舞台演出本。而在結構安排上，我們會發現它跟其他改編本截然不同的手法。

首先，作為開場的第一場，大部分的改編本採用《鬪丁》來開始，醞釀侯生和阮大鍼的矛盾衝突，而本劇卻直接以《訪翠》開始，雖然戲中，透過李貞麗上場時所唱的一段唱詞，交代略干《鬪丁》的事件，但僅在短短的幾句唱詞中帶過²⁷³，總比在場上演出，其效果微不足道，不能明顯突顯出復社和阮大鍼的矛盾。並且侯李二人結識的過程也簡略了許多，原作和其他版本大都描述著「拋扇擲果」侯李二人一見鍾情的過程，而本劇卻直接透過楊龍友作媒，兩人結緣，而且中間描述香君已因聞得鬪丁之事，久慕侯生的情節，表示兩人的愛情根基於政治思想上。而第二場為《議奩》，本為原作中《訪翠》以先的《偵戲》之內容，安排在《卻奩》之先，而這改動，符合故事的發展，也醞釀著接下來的矛盾衝突。而第三場《卻奩》把《眠香》和《卻奩》合為一場，正式展開正反面人物的衝突。第四場，編劇者細分為兩個部分，先以楊龍友登場走向媚香樓，訴說阮大鍼陷害侯朝宗之事來帶過，隨後才描寫辭院之事，試圖彌補原作《辭院》中交代清議堂、媚香樓兩種不同地點融為一齣的缺陷，也符合運用舞台的情況。而自從侯李二人分別之後，本劇採取大膽省略侯朝宗一線，只敘李香君一線。從第五場至第七場繼承原作的內容，描述香君為了守節而遭受的磨難。然而在第六場《代嫁》中，編劇者特地安排多支曲子，訴說李香君和李貞麗母女之情和痛別之恨，充分表現兩人之間的感情。直到第八場《逢舟》，才再出現侯朝宗，而刪減了貞麗的戲份，改寫為由侯朝宗搭救蘇崑生。而第九場《罵殿》，編劇者巧妙把原作中不同時地發生的《選優》、《罵筵》、《逃難》三齣濃縮為一場，把劇情迅速合理地發展下去。第十場《回樓》鋪敘侯郎回媚香樓尋找香君之事，而為了刪減原作中侯生被逮捕、會獄之事，直接改寫為侯生尋不見香君，得知清兵南下，與蘇崑生一同逃難。這種改編，在不傷劇情發展的前提之下，也很經濟地縮短了篇幅，也好上接下連，為下一場《棲真》兩人邂逅，做好準備。到了十一場《棲真》安排侯李二人久別重逢，歡喜之下，香君聽侯生隱居之意，大驚失望，病發義死。大轉氣氛，壯烈悲劇之下落幕。

四、人物塑造

²⁷³ 李貞麗上唱【抓地虎】：「……義子子孫阮大鍼，又來金陵施毒焰，復社公子鬥巨臣，他夫子廟前遭眾譴，抱服撒爛，頭巾捶扁，又掀去半邊髻髻，傳遍秦淮笑語□」

1 · 李香君

本劇以侯李二人愛情為主體，重墨描寫男女主角。而其中更側重於李香君，爲了凸顯其忠義貞潔的美好形象，編劇者增加許多在原作中不見的戲份，如，第一場中香君讀《岳傳》在岳飛名上畫圈，燒秦檜之名之故事、第十一場中香君爲史公抱病繡像，堅決拒絕隱居之意，痛恨之死等，把她的性格更爲政治化、神聖化，而編劇者在最後劇終前，透過眾人哀悼香君之死而唱的幾句唱詞中整理融合出其性格：

眾人：（唱）桃花扇頭染碧血，楓葉如火心如雪，青山不老魂魄壯，香君名字秦淮月。²⁷⁴

此曲詞從頭到尾，一貫讚頌香君之高尙品德，也在短短幾句中就一目了然地整理出香君之行爲和性格，故此把此劇稱爲《香君傳》也不爲過。

2 · 侯朝宗

而相較之下，編劇者對侯朝宗持著亦褒亦貶的態度，雖然大致上繼承著原作的形象，但改編的過程中，大多刪減凸顯其報國防河的政治活動之齣目，只留下跟香君之間的愛情關目，然而其些關目卻偏偏多表露出其懦弱膽怯、容易動搖的性格，故此留下被批判的餘地。但他又不至於像歐陽予倩本所描寫的變節事清廷的程度，最後還是透過香君之死，醒悟悔過。²⁷⁵但若與香君毫無瑕疵的性格相比較，他仍遠遠不及，尤其「國家興亡，匹夫有責」，本該啓蒙百姓、引導民眾的知識份子，卻被女子所提醒，是千不該萬不該的。也許編劇者透過此人物，喚醒當時放國事不問，只顧自身的知識份子，也表示對原作入道的消極態度的批判。

3 · 李貞麗

除了男女主角外，此劇中最爲受人矚目的人物乃李貞麗。在原作中，她被描寫爲平庸不堪、見錢眼開的普通的鴿母，在《卻奩》中她捨不得妝奩，不解香君之卻奩，在《守樓》中她懼怕苦難，有妥協奸臣之意，常被跟香君講義守節的行爲比較，反襯出香君品格的高尙。而此劇卻把這些李貞麗的瑕疵形象通通抹掉，而改寫她把香君以親女兒看待，強調兩人相依爲命的母女之情，並且把她描寫成爲了香君之幸福，盡自己所力，幫她物色到如意郎君，最後還捨身成全香君之守節，是充滿慈悲、正義的人物。尤其在第六場《代嫁》中花較長的戲份來描寫其

²⁷⁴ 張惠良、《桃花扇》，《中國戲劇家協會武漢分會》，1962年10月，頁58

²⁷⁵ 第十一場《棲真》中，他面對香君之時，唱道：「自懷謀國如弱草，不及香君識見高，生是畏友死悟道，此心耿耿恨迢迢！」

性格和母女之情。其中李貞麗所唱的一支曲子，把其愛惜香君，母子之情表現得淋漓盡致。

李貞麗：（抱著李香君，唱） 一腔怒氣怎能消？母女猶如同命鳥，娘怎忍見兒姓名拋！兒非娘生與娘養，相依為命到今朝，若是兒玉殘香消，娘好比船行大江拆斷艖，是大海娘與兒同命沉浮，是烈火娘與兒一爐熔燒，那老燕猶不忍離燕離巢，為娘怎能把兒往火海拋！²⁷⁶

而她這樣俠義肝膽，捨己為人的性格，在其他改編本中實為罕見，顯然編劇者有目的地把她再塑造，而其目的到底何在？或許我們從在十一場《棲真》中香君的一段唱白中可以找到線索。香君聽到侯生隱居之意，徹底失望，而命在旦夕的情況下，拜謝師傅和姨母。

李香君：想我等出身秦淮，都是些地三下四之人，多虧師傅教誨，養母的慈愛，才使得香君身經毀家之難，亡國之危，依舊留下這清白的身軀，含笑九泉。看起來，十室之邑，必有忠信，十步之內，必有芳草，兒是一定要拜的。（掙扎起立，唱）

感師傅恩德不盡，更虧了二姨母患難依存，兒的娘為女兒離鄉背井，只落得湖海飄零夢魂難憑，狂費了一片慈心！²⁷⁷

在此，香君對侯生徹底失望之後，轉眼看見她周圍愛國忠義的民眾，而稱頌他們，從中找到希望。編劇者透過香君之口，想表達其心意，就是對民眾百姓的盼望和肯定。從此延伸，我們可理解此劇美化李貞麗，重墨塑造的原因。

五、藝術評價

此劇安排多唱，除了第二場，每場都安排眾多唱詞，使得登場人物盡情抒發其內心世界，也提供充分發揮楚劇音樂藝術的機會。而其曲白用平易的語言，又多使用俚諺，這些用詞易懂，彌補原作難澀難懂的問題，也給當代觀眾帶來一種親密的感覺。也在唱詞中不用婉轉的表達，而用直接的敘述，傳達赤裸裸的真情。而劇本上尚未詳細紀錄所用的曲牌和唱腔，（只有第一場第一支曲子上標【抓地虎】而已），在此，未能進行進一步的探討。

貳、崔焉本《桃花扇》

²⁷⁶ 同註274，頁29

²⁷⁷ 同註274，頁56

一、劇作介紹

此劇寫於 1965 年 7 月，全劇為十場，武漢市楚劇團演出本。而未能發現有關其改編者和舞台演出的資料，不得詳知。而據劇本分析，每場的內容如下：

齣目	劇情內容	登場人物	原典齣目
第一場	小翠邊打掃，邊唱崑曲，被蘇崑生看見，兩人就此談起香君憎恨阮大鍼而不唱他作的《燕子箋》和讀《說岳》，在岳飛名上畫圈，燒秦檜名之事。李貞麗擔心香君之非凡行為之時，柳敬亭來以鬪丁之事為說書，說給他們聽，也傳侯朝宗要訪香君之事。楊龍友引侯朝宗到來，侯李二人一見鍾情，眾人籌備酒宴。	小翠 蘇崑生 李貞麗 柳敬亭 李香君 侯方域 楊龍友	《傳歌》 《聽稗》 《鬪丁》 《訪翠》
第二場	阮大鍼因鬪丁之事，閉門苦惱。聽到陳定生等復社公子來借戲，就大歡喜，也命阮升去偵戲回來報告。楊龍友應邀而來，阮升來報告偵戲的內容，阮聽之，一喜一悲。也與楊商議替朝宗助奩之事，以便跟復社合解。	阮大鍼、阮升、阮福、楊龍友	《偵戲》
第三場	一：李貞麗準備喜宴，眾姊妹來訪賀喜，楊龍友送來妝奩。侯方域更衣行婚禮。新人拜大家，眾人敬酒。侯生在白扇書定情詩，贈送香君。眾人唱定情詩送新人入洞房。 二：翌日早晨，龍友賀喜而來。侯李二人談起妝奩之來由，侯生問龍友，龍友實告出自阮之手，也請侯接受此意。侯生本為接受之意，而透過香君之忠告和提醒，醒悟卻奩。	一： 李貞麗、小翠、卞玉京、寇白門、鄭妥娘、楊龍友、阮升、阮福、侯方域、李香君、蘇崑生、柳敬亭。 二： 楊龍友、李貞麗、侯方域、李香君	《眠香》 《卻奩》
第四場	一：楊龍友往媚香樓，要傳阮大鍼誣告侯朝宗之消息 二：侯李二人共賞春光，談琵琶記，再許海誓山盟。楊龍友來傳禍事臨門，勸他暫避投	一； 楊龍友 二；楊龍友、侯方域、李香君、小翠	《辭院》

	靠史公。侯難捨香君，香君勸侯放兒女之情，圖後事，兩人就痛別。	、李貞麗	
第五場	馬士英邀阮大鍼、楊龍友來賞梅花。阮大鍼搬弄是非，誣陷香君拒絕田仰作妾，是侮辱馬士英之意。馬士英大怒之下，派人將香君強拉上轎連夜送到田府。	馬士英、長班、楊龍友、阮大鍼	《媚座》
第六場	龍友到來，傳馬阮逼親之事，也勸香君改嫁。香君堅決拒絕，長班來要人，香君無奈之下，撞樓慾自盡，血濺詩扇。龍友出代嫁的主意，貞麗捨己為人，母女二人痛別。龍友看見此扇，一時有感，點綴成桃花扇。香君看之，覺得桃花寫照薄命的自己。崑生為香君想尋找侯生，香君就以桃花扇為家書寄給侯生。	李香君、楊龍友、小翠、李貞麗、長班、二差役、蘇崑生	《守樓》 《寄扇》
第七場	貞麗渡河，搭救崑生。兩人述說過去經過：崑生因亂兵推落於水，貞麗遭田婦毒手，轉嫁老兵。侯方域駕舟南歸，三人想遇，蘇寄扇，侯與蘇一同尋找香君去。	李貞麗、舟子、蘇崑生、侯方域、老舟子	《逢舟》
第八場	難民欲避禍於賞心亭，卻被阮兵趕走。阮大鍼與楊龍友就到邊賞花，邊談起史公收容復社秀才之事。馬士英就到，命妓女奉陪。香君痛罵馬阮奸臣，遭阮之痛打。傳來皇上召香君之命，楊龍友將計就計，叫香君入宮。又傳來清兵南下之消息，眾人急忙回府商議去。	難民數人、阮升、阮福、兵數人、阮大鍼、卞玉京、寇白門、鄭妥娘、李香君、張燕築、沈公憲、楊龍友、馬士英、中軍官、侍衛數人	《罵筵》 《選優》
第九場	柳敬亭與義民追逐馬阮，打死他們，雪仇冤。柳遇著香君和眾姊妹，勸他們一同避難於棲霞山。蘇崑生回來，跟他們重逢，告訴寄扇遇侯生貞麗、侯生又北返隱居之事。香君痛恨無緣重逢，眾人只好往棲霞山逃難。	馬士英、阮大鍼、阮姬妾、阮升、阮福、柳敬亭、義民數人、寇白門、鄭妥娘、李香君、小翠、蘇崑生。	《逃難》
第十場	一：侯生再尋香君來，上棲霞山。巧遇柳敬	一：侯方	《棲真》

	<p>亭和蘇崑生。命小翠報喜。</p> <p>二：在保真庵，香君爲了祭典史公，抱病繡像。小翠報喜，香君歡喜之中，急忙打扮迎接侯生。兩人邂逅，互訴久別之苦，也決定隱居田園。而被卞玉京斥責，香君痛悔癡情，發病而死，侯生醒悟，入道隨伴。</p>	<p>域、蘇崑生、柳敬亭、小翠、李香君、卞玉京、寇白門、鄭妥娘</p> <p>二；李香君、卞玉京、寇白門、鄭妥娘、小翠、柳敬亭、蘇崑生、柳敬亭</p>	<p>《入道》 《餘韻》</p>
--	---	---	----------------------

二、主題旨趣

而在結尾處理上，此劇與張惠良本之間，存在最大異見。因爲張惠良本寫「侯生隱居之意，香君棄扇痛斥，她死而不倒，含笑面視義軍」，崔焉本則寫「侯李久別重逢，欲歸鄉隱居，共渡一生。而透過卞玉京喝斥，香君醒悟病死，侯生入道陪伴」。雖然兩劇都是不團圓的悲劇，但其背後的思想天壤之差。張惠良本繼承著歐陽予倩本的主題思想，透過香君之義死，鼓起愛國精神，有著其濃厚的政治色彩。而崔焉本試圖同時涵蓋原作和歐陽本的結局，想出「香君義死，侯生入道」的新結局模式。這樣的結局處理，即使可以顯出「借離合之情，寫興亡之感」的思想，也能鼓起愛國精神，但是其過程並不自然，因爲那不是主角自己的選擇和想法，而是透過卞玉京的喝斥才達成的，所以它也難免原作所受的批評：「尷尬的大收煞」，並且侯李醒悟之後，李病死，侯入道，不能成就卞所說的恢復江山的使命。入道不就是隱居一般，消極的人生態度嗎？故此，筆者認爲此劇的結局改寫並不妥當，顯得牽強，跟張惠良本比較，其思想退步了。

三、情節結構

此劇也大致上據歐陽予倩本的結構，而其細節以及故事進行與上述的張惠良本相似。雖然曲白稍微不同，然其角色的登場順序與內容相同，尤其跟原作不同的新增改編的內容相同。如，在第一場中小翠說香君讀《岳傳》在岳飛名字上畫圈圈，把秦檜名字燒成窟。或第十場，香君爲祭典史公，抱病繡像、侯李二人重逢後，香君發病義死。而據之推想，可能中間有兩種可能性。其一，其中一劇抄襲了另外一劇；其二，兩劇都是抄襲了另外一部作品。而筆者覺得兩種可能性皆有。首先其共同點，尤其其新增的內容，並非是首創的，而是已在歐揚予倩本出

現的，可能兩劇都參考了歐陽本。而兩劇皆為楚劇，同一劇種的作品中，後期作品當然要參考前期作品，來進行繼承發展。

此劇雖然參考了張惠良本，但不是只抄襲或蹈襲前人的成就，而是努力出新，尋找其惟有的特徵。此劇進行對張惠良本的反省，重新整理刪改。把十一場的張惠良本改寫為十場，中間刪減《回樓》一場。而在每一場的篇幅上也有一些出入，此劇考慮戲劇效果，而需要強調、或富有戲劇性的部分進行加添戲份，使得仔細搬演。如，第一場中增添柳敬亭的說書「鬪丁」的部分，栩栩如生地描述「鬪丁」之事，比起張惠良本只透過登場人物的口述交代，更符合舞台演出，同時也有效凸顯出柳敬亭這人物的特徵。但此劇的改編不是都成功的。在第一場小翠唱《牡丹亭·驚夢》中的【皂羅袍】，也說香君曾經因恨惡阮大鍼，不喜歡唱《燕子箋》或第四場中侯李二人互訴愛情之時，談論有關《琵琶記》的內容。而侯李二人談《琵琶記》之事，已在侯朝宗所寫的《李姬傳》中出現²⁷⁸，此劇參照其內容改寫移植到劇本來，而這在別的改編本中極為罕見。而這些細節雖然有利於凸顯人物性格，但省略也無妨，而編劇者居然為了這樣可有可無的內容，花了許多篇幅，實在是不經濟的運用。其他兩劇的異同點請參考下面的比較表。

	張惠良本	崔焉本
全場	十一場	十場
登場人物	李貞麗、小翠、蘇崑生、李香君、柳敬亭、卞玉京、寇白門、鄭妥娘、阮大城、侯方域、楊龍友、阮升、阮福、馬士英、長班、差役甲、乙、張燕築、沈公憲、大太監、太監甲、乙、丙、丁、弘光、宮娥、舟子	小翠、蘇崑生、李貞麗、柳敬亭、李香君、侯方域、楊龍友、阮大鍼、阮升、阮福、卞玉京、寇白門、鄭妥娘、馬士英、長班、舟子、蘇崑生、侯方域、老舟子、張燕築、沈公憲、中軍官、兵數人、侍衛數人、難民數人、義民數人、阮姬妾。
第一場	場名：《訪翠》 1·香君唱《牡丹亭·驚夢》中的【皂羅袍】 2·香君讀《岳傳》	1·小翠唱《牡丹亭·驚夢》中的【皂羅袍】 2·香君讀《說岳》 3·香君因恨惡阮大鍼，不喜歡唱《燕子箋》

²⁷⁸ 《李姬傳》描述侯生應試落第後，李香在桃葉渡唱《琵琶記》送別侯生《琵琶記》的男主角是蔡伯喈，李香藉此對侯生說：《琵琶記》的故事是虛構的，但歷史上的蔡伯喈曾經依附權奸董卓，他雖然很有學問也不能掩蓋他的過錯，希望侯生以蔡為鑑，始終能潔身自愛，不要忘記了她今天唱《琵琶記》的事。

	<p>4 · 透過李貞麗、柳敬亭等人的唱白中簡單帶過。</p> <p>5 · 卞玉京、寇白門、鄭妥娘等人聞得為香君物色侯生之事，賀喜而來</p>	<p>4 · 柳敬亭說書「鬪丁」之事，講給媚香樓人</p> <p>5 · 沒有登場</p>
第二場	<p>場名：《議奩》</p> <p>1 · 省略偵戲之事。</p>	<p>1 · 保留原作陳定生等借戲，阮大鍼偵戲之事。</p>
第三場	<p>場名：《卻奩》</p> <p>不區分</p> <p>1 · 卞玉京、寇白門、鄭妥娘為參加喜宴而來。</p> <p>2 · 省略拜堂、敬酒之過程</p> <p>3 · 楊龍友引李貞麗暫去賞桃花</p>	<p>分為兩部分：《眠香》、《卻奩》區分開來</p> <p>1 · 卞玉京、寇白門、鄭妥娘偶訪媚香樓，參加喜宴。</p> <p>2 · 詳細描述拜堂、敬酒之過程</p> <p>3 · 李貞麗引楊龍友暫去賞桃花</p>
第四場	<p>場名：《辭院》</p> <p>分為兩部分</p> <p>1 · 第一部份楊龍友不唱</p> <p>2 · 侯李直接海誓山盟</p>	<p>分為兩部分</p> <p>1 · 第一部分楊龍友有唱</p> <p>2 · 侯李二人談鄭元和、琵琶記之事，海誓山盟</p>
第五場	場名：《逼嫁》	
第六場	場名：《代嫁》	第六場：把《守樓》、《寄扇》合為一場。一場再細分兩部分。
第七場	<p>場名：《畫扇》</p> <p>1 · 楊龍友說寫照香君而畫桃花。香君說自己不想成為紅梅，而要學松柏寒梅</p>	<p>1 · 香君說桃花寫照香君，悲哀自己薄命</p>
	<p>第八場：《逢舟》</p> <p>1 · 侯方域搭救蘇崑生</p>	<p>第七場</p> <p>1 · 李貞麗搭救蘇崑生。</p>
	<p>第九場：《罵殿》</p> <p>1 · 場所為皇宮</p> <p>2 · 登場人物上的出入：弘光、</p>	<p>第八場</p> <p>1 · 場所為賞心亭</p> <p>2 · 登場人物上的出入：難民數</p>

	大太監、二太監 3 · 弘光選優 6 · 清兵南下的消息救了香君逃脫阮之毒手 7 · 得知清兵南下，奸臣弘光逃跑	人、兵數人、中軍官、侍衛數人 3 · 沒有直接出現選優，透過傳令來交代 4 · 難民暫欲避於賞心亭，被數兵趕出去 5 · 阮與楊討論史公收容復社秀才之事 6 · 聖上召香君之命，拯救香君。 7 · 得知清兵南下，奸臣回府
	第十場：《回樓》	
	第十一場：《棲真》 1 · 侯生與蘇崑生一同回來尋找香君。 2 · 香君盼望侯生旗鼓重振。反對侯生隱居之意 3 · 柳敬亭傳來佳音 4 · 侯透過香君之死而醒悟 5 · 沒有強調入道。	第十場 分為兩個部分：一為侯生與柳、蘇先相逢，二為侯李久別重逢 1 · 安排柳蘇來唱，悲哀江山改主、秣陵荒廢、秦淮無歌。 1 · 侯生中間再北返，然後再來金陵尋找香君。 2 · 香君只盼侯生回來，剛開始也願意隨侯生隱居 3 · 小翠傳來佳音 4 · 侯李二人透過卞玉京之喝斥而醒悟 5 · 香君病死，侯生入道

四、人物塑造

就人物塑造方面而論，此劇也顯得不足。其主要人物的性格大致上與張惠良本相似。因為性格是透過其行為和言語所表現出來的，而此劇人物的言行大致上繼承著張惠良本。但是到了結尾，他們所表現的行為不完全跟張惠良本相同，反而顯得消極愚昧。

1. 李香君

編劇者為了凸顯香君之愛國、忠義、專情的完美性格，在劇中多處發現其苦心刻畫的痕跡。例如，除了原作中其性格顯著的關目：《卻奩》、《守樓》、《寄扇》、《罵筵》等齣以外，還各場中又加添其性格的細節。如，第一場中編劇者安排小翠說香君曾經因恨惡阮大鍼，不喜歡唱《燕子箋》之事，凸顯出香君嫉惡如仇、

好賢恨奸的性格。又在第四場中香君說「《牡丹亭》太柔媚了」²⁷⁹不願唱，而唱《琵琶記》，然後唱道：「休誇伯喈中郎將，文人無行莫名影。他不該投靠媚奸黨。因此上『滿城爭罵蔡中郎。』為人只要名節講，終身布衣又何妨！」²⁸⁰在此表露出其重名節輕錢財之思想。並且她總是把國家方在私人的幸福之上，因此她在第四場對侯說到：「只是為了兒女私情，誤了公子的錦繡前程，反教我問心不安了。」²⁸¹，又說「事已至此莫悲傷，兒女私情丟一旁，此香避禍他鄉往。前途珍重祝安康，節和名要記心上，莫教芳心枉斷腸。」²⁸²但是這樣的她，居然到了第十場，居然輕易接受朝宗的隱居之意，又唱道：「朝廷無道多坎坷，累得公子受折磨。但願從此永息禍，荒山同唱採薇歌。」²⁸³，這不符合前面的香君形象，違背人物性格發展。雖然她後來透過卞玉京而醒悟²⁸⁴，但又安排她因此悲痛到極，而突然死。可是香君已經悔過，侯生也隨著醒悟，其悲痛的根源已經不存在，為何悲痛致死？因此筆者總覺得這死亡是讓觀眾不能理解接受的荒唐的終結。因而香君的性格不像張惠良本那樣主動的、很有主見的女丈夫，而是顯露出不完美的瑕疵。

2. 侯方域

而侯方域的性格也比張惠良本增加消極無能的層面。如，他在第四場針對《琵琶記》說道：「哪個蔡伯喈官拜中郎之職，並無有□□相府遺棄糟糠之事，這都是後來演戲的人誣蔑他的。」²⁸⁵顯出不如香君之見識的一面。尤其到了第十場，他又向香君提隱居之意，就唱道：「當日遠走為避禍，恨未長伴在閨閣，為尋你鐵鞋都踏破，今日相逢心快樂。從今後你就跟隨我，隱居田園免風波！」²⁸⁶表現得如此消極厭世，而且他透過卞玉京的喝斥和香君之死得來的醒悟，居然還是入道。他唱道：「方域枉讀書萬卷，不及女兒識見寬。看鮮血染滿桃花扇，一縷芳情離恨天！從此隨你唸經卷，長守墳墓不出山。」²⁸⁷比起張惠良本中寫最後他逼香君義死，醒悟悔過，雖然沒有直接提示其將來的方向，但可以猜想他接受香君之囑咐，重振旗號。不管怎樣，總比入道更積極參與社會。故此，此劇中的侯方域形象更多包含著遭受批評的層面，並不成為被肯定的人物。

3. 馬阮奸臣

²⁷⁹ 崔焉，《桃花扇》（武漢市楚劇團），1965年7月，頁14

²⁸⁰ 同註279

²⁸¹ 同註279，頁13

²⁸² 同註279，頁15

²⁸³ 同註279，頁37

²⁸⁴ 她唱：「聽一言來如夢醒，愧殺兒女癡情人，自古道國亡家何在？我怎肯戀私情忘國仇忍辱偷生。」

²⁸⁵ 同註279，頁14

²⁸⁶ 同註279，頁37

²⁸⁷ 同註279，頁38

此劇又比張惠良本增加反面人物馬阮奸臣的戲份，加添聲色，凸顯出其惡劣奸狡的性格。如，第二場中，此參照原作《偵戲》的內容，花大篇幅來安排阮大鍼偵戲的細節，而阮大鍼隨著偵戲的結果，就一喜一悲，這有效表露出其小人的為人。而這細節大部分改編都刪減不談的，可見，此劇保留此情節應有其原因，想藉此凸顯阮大鍼詭變多端的性格。又在第八場中，添加阮大鍼跟楊龍友談論史可法收容復社秀才的情節，他唱道：「史可法用人不請命，擅養門客欺朝廷。復社亂黨心不正，慫恿他帶兵回金陵。左兵移食抗君命，也是復社種禍根。因此請兄修一信，相勸史公莫貳心。」²⁸⁸顯出他徇私廢公，反倒批評忠臣的醜惡面目。並且他緊接著說道：「寧可讓江山送與外人，也絕不能讓仇人得勢。」²⁸⁹他居然重視私人恩怨勝於國家大事，這短短的一句中，非常鮮明地刻畫出其醜惡奸詐的性格。

4. 卞玉京

而此劇在人物塑造上，跟其他改編本最為不同的應是卞玉京。原作和其他改編本中卞玉京都只是個次要人物，是香君周圍的眾姊妹當中的一位，在戲中的作用並不顯著。而此劇卻把很重要的任務放在她身上，就是在第十場結尾處，寫侯李二人久別重逢，欲一同歸鄉隱居之時，卞玉京來斥責兩個人，使他們醒悟，直接導致李痛死、侯入道的結局。她說：

哈哈！公子，你要與香君同歸故里麼？請問，你的國在哪裡？家在哪裡？君在哪裡？父又在哪裡？噯，為何這點花月情根，偏是割他不斷啊！
(唱)

堪笑你兒女癡情，割不斷花月情根，
竟忘了國仇家恨，偏眷戀海誓山盟，
團圓好夢成畫餅，切莫遺笑後代人。

公子□情事可感，國亡家破心也寒，
說什麼要帶香君回家鄉，
說什麼從此隱居息田園，
河山未改顏色變，哪還有家把身安？
史公報國殉了難，香君愛國病纏綿，
公子讀破書萬卷，
卻為何只戀痴情不戀江山？²⁹⁰

²⁸⁸ 同註279，頁27

²⁸⁹ 同註279，頁27

²⁹⁰ 同註279，頁37

而她的所唱所言，都仿照著原作中張道士，此劇考慮劇情的長短和結構，刪減張道士此人物，但他在劇中重要的作用是不能不談的，因此試圖從剩下的人物中充當此任務，而卞玉京是跟張道士一樣，已出家皈依佛教，有著共同點，就使卞玉京來擔當此重要的任務。這改寫既不違背人物性格和情節發展又是很經濟的人物運用。

五、藝術評價

此劇也安排多唱，每場都安排眾多曲子，並且其中許多曲子跟張惠良本完全相同，但也有新創的曲子，如，第一場中柳敬亭說書的時候所唱的多支鼓詞、第四場中侯李二人談論《琵琶記》時所唱的幾支曲子、第十場中柳敬亭、蘇崑生同話舊繁華、亡國恨之時所唱的幾支曲子。而其曲白用詞都直率易懂，也跟張惠良本一樣，劇本上尚未詳細紀錄所用的曲牌和唱腔（只有在第一場第一支標小翠唱《牡丹亭·驚夢》中的【皂羅袍】），因而本文未能進行進一步的探討，深為遺憾，期望有早一日筆者能找到相關資料，進一步研究此音樂的部分。

總而言之，楚劇《桃花扇》兩種改編本，都受歐陽予倩本的影響，寫著李香君義死的悲劇，鼓起愛國精神。但張惠良本寫「侯抱隱居之意，香君絕望痛死，喚醒侯悔過，旗鼓重振」，強調香君之愛國忠節的思想，把她描寫得很主動、有見識的女性，比原作中的形象發展許多，反映出現代女性的作用。而崔焉本則寫「侯李久別重逢，欲歸鄉隱居，共渡一生。而透過卞玉京喝斥，香君醒悟病死，侯生入道陪伴」，試圖同時涵蓋歐陽本和原作的主题思想，但反而使主角變得消極被動，也未能解決原作「入道」結局的突然牽強的問題。但除了結局和若干曲子以外，兩劇其情節結構、登場人物都相似，甚至有一些是完全相同。顯然後者受到前者的影響。而按照楚劇重唱的特性，兩劇都安排眾多唱詞，使得登場人物盡情抒發其內心世界，也提供充分發揮楚劇音樂藝術的機會。在語言方面，兩劇都試圖避開原作中艱澀難懂的用詞，而改換為平易的語言，試圖用詞易懂，直接的敘述，討好當代的觀眾。

第四節 桂劇本

桂劇為廣西壯族自治區地方戲曲劇種之一。主要流行於桂林、柳州一帶「官話」地區。它以彈腔為主，兼唱高腔、崑腔、吹腔以及雜腔小調等聲腔。因形成於桂林，故又稱「桂林班」、「桂林戲」。另據載，中國古代「四大聲腔」之一的弋陽腔，早在明代中葉已傳布廣西，崑腔和秦腔也在明末清初流入桂林一帶。兼唱諸種聲腔的桂劇，於光緒二十八年（1902）在桂林景福園正式登上城市舞台。

此後又大量學習、吸收京劇的表演藝術。

桂劇劇目，在藝人中有「大小本雜八百出」之說。據不完全統計，已搜集到本戲一百七十一個，小出雜戲三百五十六個，加上本戲中的小戲三百十四個，共八百三十六個。其中彈腔戲七百餘出，高、崑戲近百出。這些劇目的題材，大部分以歷代的歷史故事為題材，大抵據明清傳奇、演義、通俗小說改編。另有一些桂劇獨有劇目。清末台灣巡撫唐景崧於 1896 年居桂林，組織桂林春班。所撰寫的《看棋亭雜劇》四十種，而由於唐景崧的劇本不甚通俗，致流傳不廣。而近代戲劇界著名戲劇家歐陽予倩也曾為桂劇創作改編過不少劇目，有《梁紅玉》、《桃花扇》、《木蘭從軍》、《黛玉葬花》、《人面桃花》、《漁夫恨》、《腔利年》等；現代戲有《搜店反正》等。

桂劇的角色行當分生、外、末、小、武、旦、占（即「小旦」）、貼、夫、淨、副淨、末淨、丑、副丑、雜十五行。程式動作講究嚴謹、準確、優美、細膩、逼真，但又不僵化，表演上講究「一念二唱三哭四笑五憤恨」，形體眼神要求做到「手腳（指腿）柔軟，眼睛傳神，步伐輕」。手、眼、身、步方面，經驗豐富。

桂劇唱腔以彈腔為主，兼有高、崑、安春、噴吶及雜腔小調等。彈腔，屬皮黃聲腔，板腔音樂體式，分南路、北路兩大系，又各有其反調：明皮、背弓。主奏樂器為胡琴（又叫「二弦」，較京胡稍粗大）、月琴、三弦；南路有時用噴吶托唱。過場音樂用崑牌子，有一百數十首，絕大部份是噴吶鑼鼓牌子。²⁹¹

歐陽予倩將京劇《桃花扇》改編為桂劇，寫明末奸黨阮大鍼為收買復社名士侯朝宗，由楊文驄出面將秦淮名妓李香君梳攏嫁予侯朝宗。李香君為維護侯的名節，拒收聘禮。後阮大鍼升任兵部侍郎，大肆逮捕復社成員，侯朝宗被逼逃離，李香君誓死不再嫁人。阮大鍼招秦淮名妓排演《燕子箋》，李香君當眾痛罵奸黨，遭毒打而不屈。清兵入關後，侯朝宗應科考，得中副榜，偶於葆貞庵遇見身染重病的李香君。香君對其貪圖富貴，不能以國事為重，甚感失望，含恨氣絕。1939 年 12 月由廣西桂劇改進會實驗團在桂林南華戲院首演。歐陽予倩導演，尹羲²⁹²、方昭媛飾李香君，王盈秋飾侯朝宗，劉萬春飾柳敬亭，李慧中²⁹³飾鄭妥娘，

²⁹¹ 中國地方戲劇種辭典編劇委員會：《中國戲曲劇種大辭典·桂劇》，（上海：上海辭書出版社）1995 年，頁 1367-1372

²⁹² 根據《中國戲曲劇種大辭典·桂劇》，演員尹羲藝名為小金鳳，幼年入彼金女科班學裁必初學武小生，也學近小生、須生、花臉；戲路較寬，各和行當皆能敷演。至於旦行戲尤為出色，代表作有《桂枝寫狀》、《烤火下山》等，表演細緻，文武兼工，風流瀟灑。當年歐陽予倩編導的《梁紅玉》、《桃花扇》等，尹都在劇中擔任主要角色。1952 年全國戲曲會演，扮演《拾玉鐲》中的孫玉姣獲得獎勵。

²⁹³ 李慧中，藝名「金小梅」，梨園世家出身，父乃是民初著名小生李步雲。慧中自幼在家學藝。

彭月樓飾楊文驄，謝玉君飾李貞麗，蕭仲達飾阮大鍼，白鳳奎飾馬士英。用彈腔演唱。侯朝宗以老生扮演，改本嗓演唱，是桂劇小生由小嗓改本嗓之始。並借用了京劇甩髮表演的開始。該劇鋒芒直指腐敗的當局和漢奸賣國賊，引起強烈反響。連演三十三場後，被當局禁演。1940年3月及1943年7月由桂劇實驗劇團再度演出於桂林。²⁹⁴

該劇借古諷今，「特別是對知識份子的軟弱動搖敲了警鐘；對勇於內爭，暗中勾結敵人的反動派，給予辛辣的諷刺。」、「有人評價說：《桃花扇》是桂花園中的奇蕊，它喚醒了沉睡的人民，點燃了他們復仇的怒火，它像大刀向鬼子們的頭上砍去！也向那些賣國求榮苟且偷安的人頭上砍去！」。²⁹⁵ 田漢曾經到桂林觀看由小金鳳主演的桂劇《桃花扇》²⁹⁶，即興寫評語說：「天限纏綿斷客腸，桂林春雨似瀟湘。善歌長羨劉三姐，端合新聲唱李香。」

一、劇作介紹

1959年，由李寅、胡仲實、劉彬根據孔尚任原著並參考歐陽予倩話劇版《桃花扇》整理改編桂劇《桃花扇》。同年4月20日至5月8日，廣西文化局、中國戲劇家協會廣西分會聯合舉辦廣西壯族自治區國慶獻禮劇目匯報演出中，與桂劇《太白傲考》、粵劇《李文茂威震柳州》等一同演出。²⁹⁷由廣西桂劇藝術團演出，導演鄭天健，音樂設計朱錫華、李芳玉，舞台美術設計羅日。尹羲飾李香君，謝玉君飾李貞麗，王盈秋飾史可法，劉萬春飾阮大鍼，周文生飾侯朝宗。從李香君春游遇侯方域開始至決裂止，加強了侯朝宗的猶豫、動搖以至失節。捨去文廟「鬩丁」，而增加史可法殉難一場。改為高腔演唱。1959年8月15日，廣西桂劇藝術團到廣州公演《桃花扇》。²⁹⁸10月23日廣西桂劇藝術團赴京參加中共建國十周年演出時做為獻禮節目之一，同時由中國唱片社錄製唱片，公開發行。²⁹⁹

她能戲很多，擅演潑辣旦，嗓音員稍暗，但善於用字運腔，唱來也頗動人，尤以皮串小生見長，擅演《桃花扇》中的鄭妥娘。

²⁹⁴ 中國戲曲志編輯委員會編，《中國戲曲志·廣西卷》（北京：文化藝術出版社），1993年1月1刷，頁143-144

²⁹⁵ 歐陽敬如，《父親歐陽予倩》，（北京：中國戲劇出版社），2005年7月，頁75

²⁹⁶ 根據《中國戲曲志·廣西卷》中〈大事年表〉紀錄著1940年3月8日，歐陽予倩邀請赴崑崙關宣訪慰問的田漢在桂林重建後的南華戲院看桂劇《桃花扇》。田漢即興賦詩。

²⁹⁷ 中國戲曲志編輯委員會編，〈大事年表〉《中國戲曲志·廣西卷》（北京：文化藝術出版社），1993年1月1刷，頁49

²⁹⁸ 中國戲曲志編輯委員會編，《中國戲曲志·廣東卷》，（北京：文化藝術出版社），1993年1月1刷，頁47

²⁹⁹ 中國戲曲志編輯委員會編，《中國戲曲志·廣西卷》，（北京：文化藝術出版社），1993年1月1刷，頁143-144

而本文未能蒐集到歐陽予倩所作的桂劇本，因此本文中只針對由李寅、胡仲實、劉彬改編本進行研究。筆者所參考的版本為 1959 年 2 月 23 日廣西僑族自治區桂劇藝術團印版，進行劇本分析。此劇全劇為九場，場序為《話舊》、《春遊》、《卻奩》、《議立》、《辭院》、《守樓》、《殉難》、《罵筵》、《遺扇》。以下分析每場的內容：

齣目	劇情內容	登場人物	音樂曲式	原典齣目
第一場 話舊	漁夫王長者從白雲庵聽完柳敬亭的彈詞，歸家的路上聽到蘇崑生之漁歌。兩人就談起明朝滅亡、清朝占中國的二十年間的事。蘇崑生痛恨賣國投降的漢奸，也取出桃花扇，藉此對王長者述說南明興亡事。	王長者、蘇崑生	【新水令】→【前腔】→【前腔】→【山坡羊】	《餘韻》
第二場 春遊	莫愁湖畔，侯朝宗一人對著春光明媚，抒發鄉愁之心。遇著楊龍友，楊建議侯訪秦淮與香君結識，帶領侯生走向秦淮舊院。路中遇見阮大鍼，楊欲侯與阮結識，而侯痛罵阮大鍼離開。侯走後，阮與楊商量與復社和解的方法，楊就出阮幫侯生助奩，然後托侯分解的主意。	侯朝宗、楊龍友、阮大鍼	【泣顏回】→【清水令】→【寄生草】→【前腔】→【香柳娘】	《訪翠》 《鬨丁》 《偵戲》
第三場 卻奩	一：李貞麗已與楊龍友決定侯生梳攏香君之事，也收好妝奩聘禮，而怕香君不肯，請三位姨娘來勸說香君。卞玉京、寇白門、鄭妥娘到來，往香君學唱的疊翠廳去。 二：在疊翠廳，香君與蘇崑生溫習唱《牡丹亭》一支曲，三位姨娘到來向香君賀喜。但香君愁眉苦臉，擔心自己嫁給世俗輕薄之輩，誤了終身。而蘇崑生說侯朝宗是好人才、好品德、好學問之人，香君聽之後	一：李貞麗、卞玉京、寇白門、鄭妥娘 二：李香君、蘇崑生、卞玉京、寇白門、鄭妥娘、楊龍友、侯朝宗、李貞	【耍孩兒】→《牡丹亭·驚夢》 【皂羅袍】→【風入松】→【前腔】→【到腔】→【甘州歌】→【桂枝香】→【玉抱肚】→【前腔】→【前腔】→【前腔】	《傳歌》 《眠香》 《卻奩》

	悔方才冒失。正當那時，楊龍友引侯朝宗到來，侯生與大家結識。貞麗問香君願不願意被侯生梳攏，香君害羞表示肯定。準備筵席，侯李結緣，侯生在宮扇題定情詩給香君。在歡樂之際，大家論到妝奩之事，楊龍友說不是自己助奩，而在香君追問之下，實告說阮大鍼為納交侯生而作，也勸侯生接受此意。侯生聽之，本有接受此意，而透過香君的勸阻和堅決卻奩，醒悟過來拒絕。侯李恩愛越深，入洞房。	麗、丫環		
第四場 議立	阮大鍼遭受卻奩，在府中閉門愁煩，懷恨在心。家院傳來崇禎殉國之事，本想哭祭，卻想崇禎革除閹黨之事，痛罵先帝。馬士英與楊龍友訪他來，商議寫表迎立之事。阮趁機誣陷侯生與復社為叛逆黨，馬聽之，命阮捉捕復社。楊龍友為討好兩方，暗中送信告密。	阮大鍼、家院、馬士英、楊龍友	【北路趕板】→ 【前腔】→【北路二流】	《迎駕》 《修札》（間接描述） 《辭院》 《阻奸》（部分內容）
第五場 辭院	在香君粧樓，侯朝宗正沉醉於與李香君的婚後生活。蘇崑生受楊龍友之託，來傳禍，也勸侯生高飛遠走，投靠史可法。侯生擔心以後獨留的香君，香君勸告侯生不要留戀私情，囑咐他為國效命。侯生倉皇出走，侯李痛別。	丫環、李香君、侯朝宗、蘇崑生、李貞麗	【風入松】夾【降黃龍】→【前腔】→【前腔】→【前腔】→【鎖南枝】→【前腔】→【哭相思】	《辭院》
第六場 守樓	一：馬士英聽阮大鍼之慫恿，命香君強嫁給田仰。楊龍友怕逼嫁過分，也要幫助照應，向秦淮去。楊龍友對李貞麗告訴馬士英逼嫁之事，不久，差役就來要人。楊命貞麗把香君梳	一：楊龍友、李貞麗、丫環、差役甲乙 二：李香	【浪淘沙】→ 【山坡羊】→ 【前腔】→【前腔】→【前腔】→【不辭路】	一： 《拒媒》 一部分 《守樓》 前半部 二：

	<p>妝上轎</p> <p>二：香君纏病看著扇，思念離走的侯郎，也擔心自己難守貞節，而決心誓死不從。楊龍友與李貞麗、鄭妥娘來，告訴她遭受逼嫁的情況，也勸她改嫁。香君堅決拒絕，撞桌角昏倒。楊龍友無奈之下，叫貞麗代嫁。貞麗走後，楊龍友看見血濺詩扇，開心取樂，點綴成桃花扇。鄭妥娘諷刺他的做法，也把扇傳給香君，叫她日後託蘇師傅寄扇，又吩咐她保重身體。人都離開，香君獨守空樓。</p>	<p>君、楊龍友、李貞麗、鄭妥娘</p>		<p>《守樓》 《寄扇》</p>
<p>第七場 殉難</p>	<p>一：大清國豫親王多鐸聞聽南京朝廷發生內鬨，把淮上三鎮人馬，移駐上江一帶，截擊左良玉，史可法三千人獨守揚州之軍訊，要乘虛攻破，攻打揚州去。</p> <p>二：在揚州城頭，史可法嗟嘆奸臣把國家兵力，投於朋黨之爭，擔心揚州失守，等侯朝宗命人前去金陵求援之消息。侯朝宗來報告江南情勢不可收拾，左公兵敗身亡，不能指望求救揚州。史公在失望無奈之際，聽到兩軍士私談逃走之事。侯生也勸告史公棄城再圖恢復。史公滿心悲憤，說服侯生和軍兵，他憂國憂民，痛哭得流下血淚。軍兵看之，醒悟悔過，決心一同死守揚州。探馬回報清兵攻城，北城難保之事，侯生聽之膽戰心驚，苟全生命，趁亂逃城。史可法死守揚州，然失守，引劍自刎。</p>	<p>一：多鐸、眾清兵</p> <p>二：史可法、侯朝宗、旗牌、軍士甲乙、探馬、眾百姓</p> <p>三：多鐸、清兵、侯朝宗、蘇崑生</p>	<p>【南路起板】— 轉唱【慢皮】— 轉【搖板】→【南路趕板】→【南路趕板】→【南路趕板】→【北路倒板】→【北路起板】→【趕板】</p>	<p>《誓師》 《沉江》 《寄扇》</p>

	<p>三：多鐸命兵屠殺揚州十天，又攻破金陵去。侯生逃亡，不知往哪走，要問路，巧遇寄扇而來的蘇崑生。蘇問侯怎麼在揚州城外，侯生撒謊。蘇崑生給侯生桃花扇，也告訴她香君之遭難。聽到清兵追來聲，兩人逃亡。</p>			
第八場 罵筵	<p>在賞心亭，阮大鍼邀請馬士英、楊龍友飲酒賞雪，也召妓女帶到席前助興。李香君與鄭妥娘、寇白門一同押送來，途中香君痛恨昏瞶的朝廷。阮大鍼在席前巴結馬士英辦成三件德政（調動三鎮，滅了左軍、大興黨獄，捕盡復社、提拔閹黨，人人稱官）。妓女到來，叫香君唱曲，她不肯，就容她訴心事。香君唱出滿心怨恨，痛罵奸臣。馬阮聽之，大怒，就下了毒手，把香君推倒雪地挨凍。楊龍友來勸阻，就命把她送進宮去。在掃興之際，傳來清兵渡江、城防已破之訊。不久清兵蜂擁而入，馬阮躲在酒席之下，清兵要玩弄寇鄭二人，鄭妥娘跟清兵拼命被殺，寇白門自刎死。馬阮被發搜出來，阮馬靈機一動，就撒謊說本謀投降之事，拜多鐸為王，苟全生命。</p>	<p>阮大鍼、馬士英、楊龍友、李香君、鄭妥娘、寇白門、小吏、清兵、多鐸</p>	<p>【清水令】→ 【前腔】→【前腔】→【前腔】</p>	<p>《罵筵》</p>
第九場 遺扇	<p>一：順治五年，兩皂隸奉朝廷徵聘遺老，到處尋找。他們就計畫換上明朝衣冠、吟哼慷慨詩文，以便好招攬生意。 二：在長江畔一座涼亭前，蘇崑生和李香君從保真庵出來，打聽侯生之下落之中，欲在涼</p>	<p>一：皂隸甲、乙 二：蘇崑生、李香君、侯朝宗、皂隸</p>	<p>【紅綾襖】→ 【前腔】→【前腔】→【小桃紅】→ 【小桃紅】夾 【下山虎】→ 【香羅帶】→ 【哭相思】</p>	

	<p>亭暫歇一時。侯朝宗不甘心山林寂寞，利祿動心，就隨二皂隸去金陵報到作官，途中也在涼亭休息。侯李二人邂逅，互訴前往之事。在悲喜交集之際，香君得知侯生變節，她萬念俱灰，百感交集，在痛斥侯生之後，委棄桃花扇，投江自殺。</p> <p>三：回到第一場景物，蘇崑生與王長春相對嘆息，也哀悼香君之死。</p>	<p>甲、乙 三：蘇崑生、王長春</p>		
--	--	--------------------------	--	--

二、主題旨趣

桂劇《桃花扇》，繼承原著的內容和歐陽予倩本的「失節守節」的結局模式，但又發揮其新創力，營造出桂劇獨特的藝術風格來。尤其此劇在結局上改動較大：描寫侯方域難耐寂寞、擇木而棲的投機面貌，表現李香君滿懷亡國之恨、投水自殺的悲壯場面。從此，不僅表現香君為代表的人民的高尚節操，也大力斥責像侯朝宗一樣無恥變節之徒，反映出強烈的現實意義。這樣的主題思想編劇者在第一場《話舊》中透過蘇崑生的一段唱詞中表現得淋漓盡致。劇本中寫著：

蘇崑生：（接唱【山坡羊】）

有些人為貞潔碰破頭腦，有些人圖富貴綿軟了身腰。

有些人報君王性命完了，有些人背故國投降北朝。

賣心的心腸倒好，賣心的腹裡藏刀。

昏聩的官家，貪佞的臣僚，

分踞著殘山勝水，括盡民膏，

權臣當國，黨禍如潮，爭爭吵吵嚷嚷鬧鬧，

把一幅大明河山斷送掉，換上了愛新覺羅王朝。

哎呀呀，天啦，怎不教人放悲聲，哭嚎啕。

（重句）痛哭嚎啕！（悲介）³⁰⁰

可見編劇者透過蘇崑生的口，歌頌李香君等身份卑賤的妓女忠心守節，史可法等

³⁰⁰ 胡忠實、李寅、柳彬改編，《桃花扇：九場桂劇》，廣西僮族自治區桂劇藝術團印，1959年2月，頁5

壯士爲國殉國，而辛辣批判經不起艱難的考驗，屈身服敵的侯生和不顧國家，只關心朋黨之爭的昏瞶的士大夫。

但桂劇又不像大多地方戲棄興亡之感，重墨描寫離合之情，而是劇中儘多交代復社和閹黨之間的朋黨之爭、史可法殉國、馬阮奸臣攻打左良玉等政治有關的情節，並且此劇在第一場和第九場，劇的開頭和結尾安排蘇崑生和樵夫訴說明朝興亡事，又吟唱「欲問南明興廢事，全在桃花扇底中」、「煙雨南朝亡國恨，盡在桃花扇底中」的唱詞。編劇者以這兩支曲的內容，概括了全劇的主題，也表明此劇繼承孔尚任之「借離合之情，寫興亡之感」的主題精神。

三、情節結構

此劇在結構安排上，跟其他改編本顯出截然不同的面目。就是第一場以蘇崑生和一個名叫王長者的樵夫，唱談明朝興亡事爲開場，由蘇崑生來說有關桃花扇的故事給王長者聽，表明接下來的戲都是蘇崑生所說的故事。從第二場到第九場描述侯李二人的悲歡離合，盡情演完，最後戲的結尾處，蘇崑生和王長者再登場，歌頌興亡之感來劇終。顯然此劇採取相框式的結構，以戲中戲的方式演侯李二人的愛情故事。而這樣的結構模式的確在其他改編本中未能找到，成爲桂劇改編本獨特的藝術特徵。但這又不是桂劇的首創，而是原作已經在《先聲》、《孤吟》、《餘韻》齣，試圖透過老贊禮，顯出戲中戲的結構面貌。傳奇中老贊禮作爲全劇的綱領，處處點綴出入，一回成了戲中人，扮演角色，一回又成了戲外人，客觀說明。而傳奇《桃花扇》的這種結構模式，提高的其藝術成就，在戲劇界廣受肯定。但當代諸多改編本未能運用此結構模式，只是直接演出侯李二人的故事，而桂劇繼承著原作的相框式結構，再延伸發展，在蘇崑生身上擔負著原作中老贊禮的作用，同時使用時間倒換、回想的觀念來完成嶄新的結構。故此，可以說桂劇的結構模式某一程度上解決了諸多改編本捨去原作良好藝術成就的問題，而繼承原作的框架結構模式，同時也進行補缺發展，創作出合情入戲的結構。在這一點成就上，桂劇改編本值得被肯定。

並且桂劇在侯李愛情的主幹上，試圖儘量包含更多社會政治有關的情節，把其他改編本因篇幅的限制，而刪減的眾多內容，如，史可法殉國、侯朝宗修書、左良玉被殺、侯朝宗主張「三大罪，五不可立」等細節，戲中都包含描寫。而有些雖然沒有場上演出，只是透過劇中人物的唱白交帶過去，但這些間接描述也是放在適才適所，合情合理，並無半點牽強。不儘如此，桂劇還添加原作中未描寫的情節：如，清王多鐸攻破揚州、金陵；阮大鍼痛罵先帝；馬阮被清兵捉拿，立刻投降服敵；侯朝宗逃出揚州，決意降清等眾多細節，而這些新創的情節，有助於塑造人物性格，也提高戲劇衝突。但桂劇並沒有因包含更多的內容，而篇幅變得過長或失去戲劇的緊張。其全劇爲九場，跟其他改編本相較，篇幅並不大，仍

為適應兩三小時內演完的當代舞台演出的要求。從此而看，可以窺知此劇在情節結構上的精密和完整，在九場中，濃縮地安排龐大的內容。總之，桂劇把傳奇的龐大的情節，以巧妙適用改寫、調整、新創的方法，而創造出情節結構較為完整的改編本。並且其改寫、新創都不是牽強附會，而都是合情合理，為了強化故事內容、人物形象，都做好其功能。因此可以肯定其情節結構的成功。

四、人物塑造

桂劇改編本把原作多達三十九人左右的人物，進行刪減、加添，除了龍套，總共描寫二十九人左右的人物。而其人物陣容比其他改編本顯為龐大，桂劇透過這龐大人物陣容中，描寫各種不同社會階層的人物，如，下至秦淮歌妓、賣藝人，上達將相、國王，並且每一人物性格各不同，藉此描繪出各種各樣的人生百態。而在主要人物的塑造上，桂劇也繼承歐陽予倩本，顯出褒李貶侯的傾向。

1. 李香君

透過劇首和劇尾處蘇崑生的唱白，桂劇強調的是以桃花扇為寫照的李香君的高尚氣節。顯然，李香君為整劇的中心，編劇者重墨描寫李香君的完美形象。除了原作中已把她的性格最強烈表現出來的《卻奩》、《守樓》、《罵筵》等處以外，改編者又安排原作中未有的細節，加以描寫其有著堅貞的節操和強烈的反抗性。比如，第三場《卻奩》處，侯李二人結緣之前，安排眾姊妹勸說香君嫁給侯朝宗的場面，其中安排一大段香君和姊妹們的對話，表現出香君對輕薄之輩、官宦子弟、風流文士的批判精神，跟平凡風塵女子不同見識的面貌。她說道：「恐怕也無非是那些世俗輕薄之輩，逢場作戲之人，豈能輕付終身。」³⁰¹、「那些官宦子弟，誇富貴，顯豪華，無非是章台走馬，隨意兒折柳攀花。怕只怕，春歸去，紅顏凋謝，楓葉荻花訴琵琶。」³⁰²、「那些風流名士，論清高，談風雅，每都是醉心騰達，輕名節追逐榮華，怕只怕，無德行，賣身求價，卻教白璧玷疵瑕」³⁰³，我們從中也看出香君忠於愛情，追求婚姻自主的一面。因此鄭妥娘評她說：「年紀輕輕的，就想到這麼長，這麼遠」³⁰⁴，欽佩香君思想周到。不但如此，同時也表現出香君身為女子對終身大事、從良的問題執著的一面。然而香君透過蘇崑生得知原來侯朝宗是一位好人才、好品德、好學問的君子，就馬上表示有些後悔方才冒失的行動。從此可見，她對侯方域的好感和後來答應侯生梳攏自己，不單單是從一般的情感出發，而是出於對其為人品格的傾慕而來。透過這一系列的李香君的言行，編劇者反映出香君崇尚氣節、好賢惡奸的思想世界。同時也表現出侯、李的愛情是以他們政治生活的共同認識為基礎的。而此場還描寫她又是

³⁰¹ 同註300，頁12

³⁰² 同註300，頁12

³⁰³ 同註300，頁12

³⁰⁴ 同註300，頁12

對著如意郎，低頭害羞，不能開口說答應婚事的可愛柔弱的一面。

而此劇的結局為侯李二人在江邊偶遇，而香君發現侯朝宗已經決意降清，香君徹底失望痛斥他一頓，然後棄扇投水自盡。而編劇者在香君痛罵變節的侯生時，安排一大段唱曲，有效表露出香君之忠義愛國的高尚思想，同時藉香君之口辛辣批判著經不起考驗，輕棄節氣的賤士。劇本寫著：

香君：哼，我好恨也！侯生，侯朝宗，你這變節的賊呀！

（唱【香羅帶】）

我為你不把榮華羨，守樓拒媒，砸碎花容，鮮血染成了薄命桃花扇。

我為你幾把性命捐，斥閹兒，罵權貴，受盡凌逼在賞心亭前。

我為你，母子離散，伶仃孤苦，寄居尼菴，終朝淚洗面。

我為你，怕聽杜鵑，每日裡，神情恍惚，手捧著黃庭經卷。

這都是，重你人品，怕奴家，稍有差池，羞把夫婿污染。

誰知曉，江山一改，人心早變。

你棄名節，拜倒在滿清殿前。

羞天！

你這丑顏面如何把人見！

（內重）：如何把人見！賊呀！

你好比破船兒沒舵隨風轉，

你好比棘勾藤逢人便待牽，

你好比叩失蟲腰肢軟似線，

你好比舞楊花名節輕如綿，

翻飛巷陌烏衣燕，

依舊富貴揚州仙，

喂呀，天哪！

為什麼大明一十七葉聖神孫，

只養得南朝一夥煙花賤！

（內重）為什麼，為什麼大明一十七葉聖神孫，只養得，只養得南朝一夥煙花賤（把桃花扇棄地，登上危崖）

（接唱【哭相思】）

喂呀，天哪！

嫁人不善羞蒙臉，尚有何言語當年？

從此黃泉路遠，故國煙波葬嬋娟

（內重）；故國煙波葬嬋娟！

（投水而死）³⁰⁵

³⁰⁵ 同註300，頁48

從中充分表現出香君對侯生的真誠和痴心，她曾經爲了維護這份愛情，以生死相爭。可見侯朝宗是她的驕傲，她的希望所寄託。而這樣的他如今叫香君如此地失望，利祿薰心，輕棄名節，屈身服敵時，她的愛情破滅了，她的希望成了泡影了。這時，香君悲痛的斥罵侯朝宗，割斷情根，只能選擇一死，以死來維持自己的清白氣節。

2. 侯朝宗

侯朝宗在孔尚任的創作中雖然在《卻奩》、《辭院》齣中顯出有些懦弱欠思想的瑕疵，但大多處描寫爲忠國專情的正面形象，與香君一同在劇中被肯定歌頌的人物。但桂劇卻改寫，把他描寫成不甘山林寂寞，利祿薰心，決意降清的反面人物。由此可見桂劇對侯朝宗持著懷疑批判的傾向，劇中加添侯朝宗缺陷不足的言行，而突顯出其反面性格。如，在第五場《辭院》中，蘇崑生來傳阮大鍼陷害復社的消息，大事不好，旁人都爲他焦急，但他這時還說：「這個……唔，待我託人前去分辯。」³⁰⁶表露他行動思想都不敏捷，不知時局迂闊的書生的一面。因此編劇著透過蘇崑生之口，批判他說：「到這個時候，你還想與虎謀皮，公子，莫怪老漢所說，你真有些迂闊啊！」³⁰⁷並且，在第七場《殉難》處，他對死守揚州的史公建議說：「元帥，糧盡援絕，軍心動搖，依小弟之見，不如放棄此城，再圖恢復。」³⁰⁸表露出他在艱難中容易動搖的懦弱性格。他這樣的懦弱動搖的性格，在清兵攻城甚急，北城難守的時候，更凸顯表現出來。他就說道：「（唱【南路趕板】）侯方域在城頭心思不定，聞北兵攻城急膽戰心驚！眼見這揚州鎮破在俄頃，怕的是覆巢下難保殘生。倒不如圖一個苟全性命……（夾白）揚州破在旦夕，與其在此束手待斃，不如逃走了吧！（接唱）趁戰亂混出城落野逃奔。（急下）」³⁰⁹他在命在旦夕的危機面前，輕易放棄保守國民、支持主帥的參贊軍的任務，只顧自己的生命和安全，出城逃跑。他這樣苟全生命的行爲與以血淚勸勉兵士，死守揚州的史可法和悔過以死跟從主帥的士兵起鮮明的對照，表現出侯朝宗的行爲和思想，如此卑賤、自私，連沒有學問的兵丁也比不上。而他的醜陋行爲沒有到此爲止，他還掩瞞自己的醜陋行爲，竟然會說謊狡辯。他在路上偶遇蘇崑生時，就撒謊說：「蘇師父，揚州城破之前，我奉史大人之命要去江寧一帶。求請救兵，誰知剛好出城，揚州便破。」³¹⁰掩蓋自己因懼怕，爲了苟全生命而棄城逃跑的可惡行爲。也在第九場，往金陵作官去的路上，與香君重逢時，也欺騙香君說：「特來尋找香君」³¹¹想瞞著自己變節服敵的行爲。

³⁰⁶ 同註300，頁25

³⁰⁷ 同註300，頁25

³⁰⁸ 同註300，頁34

³⁰⁹ 同註300，頁35

³¹⁰ 同註300，頁36

³¹¹ 同註300，頁47

這樣怕死怕艱難的懦弱書生侯朝宗，最後選擇出山降清，作官服敵的變節道路也許是很自然而然的結果。在第九場，他跟從皂隸往金陵時，說道：「小生侯朝宗，自從揚州城破，逃入山林，難耐寂寞。目下朝廷下詔徵賢，禮聘先朝逸老，小生不才，名列榜尾，卻之不恭，只得出山走走，莫負聖眷」³¹²可見這時他已經利祿薰心，名節不顧，當然聽香君的勸告也無法醒悟悔過，繼續狡辯說：「義民抗清，雖稱壯烈，也是回天無力，徒喪性命。」³¹³、「名節雖然要緊，只是來日方長，斷不能默默無聞，終老山林，況『良禽擇木而棲』」³¹⁴顯出他重利棄節，機會主義者的可惡面貌。因此編劇者透過香君和蘇崑生，痛罵侯朝宗：「你不是人，你是禽獸」(蘇崑生)³¹⁵、「你這變節的賊牙！」³¹⁶、「煙花賤」(香君)³¹⁷。

除了侯李二人以外，桂劇還有意精心塑造幾個人物群像。首先桂劇描寫如同李香君，以死維護民族氣節的人物：史可法、鄭妥娘、寇白門。

3. 史可法

史可法在全劇中跟李香君一同以死守護愛國忠義的氣節，令人印象十分深刻。劇中參照原作《誓師》、《沉江》的內容，進行改寫，在第七場《殉難》中盡情描寫史可法愛國憂民的忠臣形象。特別在他面對有意棄城逃亡的軍兵和侯生時，他悲痛得流血淚，懇切挽留他們的唱白中描寫得淋漓盡致。劇本寫著：

史可法：侯社兄，你……弟兄們呀！想這揚州系著金陵與江南安危，斷不能放棄！況國家興亡，匹夫有責，堂堂中國男兒，既不能委身事敵，也不能棄國家黎民於水深火熱之中而不顧。如今清寇入侵，奪了我們半壁河山，所到之處，奸淫燒殺，雞犬不留，無數同胞，失所流離，傷心。慘目！想我們誰無父母？誰無兄弟？誰無妻兒？莫說眼見，就是耳聞，能不傷心痛哭麼？

唉，蒼天哪！（唱【南路趕板】）到如今只落得山殘水剩，遍地是血和淚災難艱深，哭祖宗哭社稷更哭百姓……

天哪……（痛哭）³¹⁸

（內唱【北路倒板】）城郭將士死英雄氣盡，（戰敗拖槍上）

（轉【趕板】）不由人變故土血淚沾巾。

³¹² 同註300，頁46

³¹³ 同註300，頁48

³¹⁴ 同註300，頁48

³¹⁵ 同註300，頁48

³¹⁶ 同註300，頁48

³¹⁷ 同註300，頁49

³¹⁸ 同註300，頁34

史道鄰為國家何惜微命，
痛只痛這揚州百方生靈。蒼天哪！
我史可法居官無能，上不能整頓朝綱，國扶聖主，下不能鎮撫群僚，確保
河山，揚州一敗，國如累卵，只好一死塞責了。(唸)正氣沖霄漢，丹心
照汗青。河山已破碎，一死報蒼生。³¹⁹

而他愛國憂民的形象最後在他的殉國場面中更強化凸顯出來。桂劇把原作沉江改寫為自刎，而他不能保守揚州，保護南明江山的悲痛怨恨，表現在他的死屍當中，他引劍自刎，但直立不倒，怒目而視。他這樣忠烈愛國之心，感動了眾軍民，使得他們擁立史可法的兩房，也有著驚退清兵的力量。而跟一些改編本刪減整理原作時，卻採取省略史可法比較，桂劇只花一場的篇幅，但能有效充分描寫出史可法的愛國忠義的崇高思想和壯烈殉國的情節，所以我們可以肯定桂劇對史可法人物塑造的成功。

4. 寇白門和鄭妥娘

桂劇還描寫寇白門和鄭妥娘的義死。在原作者中本為扮演著滑稽詼諧角色的鄭妥娘和其作用並不明顯，進行加工，改寫為與李香君一同以死守護民族氣節的女中丈夫。在第八場《罵筵》中，清兵入侵賞心亭，要戲弄她們的時候，鄭妥娘一掌打在清兵臉上，將身扭脫，然後很有勇氣的痛罵敵兵，說道：「老娘賣倒是賣的，可不能隨便賣給你們。老娘要與你們拼了！」³²⁰然後再與清兵相打，最後被殺死。寇白門也跟著奪清兵手中刀，自刎而死。她們雖為軟弱的煙花女子，過著青樓賣笑的卑賤人生，但她們還會忠國，不因為苟全生命，輕易放棄明朝百姓的氣節去滿足敵人，以死鬥爭，保守她們的氣節。而她們這樣的掙扎和義死跟為苟全生命，立即降服的馬阮奸臣比較，簡直高得不能攀上，表現出下層人民的力量和義氣。

5. 蘇崑生

而蘇崑生也是為正義到處奔跑的正面人物。他身為香君的老師，寧願餓死不做奸黨的門客。而桂劇塑造蘇崑生此人物時，還在他身上擔負著開場、收場的角色，繼承者原作中老贊禮的角色，在第一場和第九場扮演著戲中人和戲外人，說明並概括全劇的內容。

6. 馬阮奸臣

³¹⁹ 同註300，頁35

³²⁰ 同註300，頁43

桂劇繼承原作，還大力批判馬阮奸臣，另外加添他們醜陋可惡的面貌。如，在第八場《罵筵》中描寫阮大鍼以「三件德政」的手法來巴結馬士英的場面。阮說：「自從老師相入閣以來，短短幾個月間，辦成了三件德政。頭一件，調動三鎮，滅了左軍，安定了這半壁河山；第二件，大興黨獄，捕盡了東林復社黨羽，除卻了心腹大患；第三件，那就是叫我們這批閹黨的幹兒義子，人人稱官，有了出頭的日子了。」³²¹透過罵阮自誇的對話中，反而凸顯出他們所作的惡劣行爲，間接批判他們徇私廢公，公報私仇，害民誤國的行爲。桂劇緊接描寫清兵入關侵略來時，他們的第一反應就是馬上乘機躲於酒席之下。而又被清兵搜出來的時候他們就立即跪拜，狡辯說：「稟大人，臣等正在商議投降之事，不知天兵來得如此神速，有失郊迎，饒命，饒命。」³²²苟全生命之後，又很歡喜的說：「這回可叫做三朝元老了！」³²³顯出他們不知廉恥、不惡不作的賣國賊、滅國種的一面，加以辛辣的批判。

7. 楊龍友

而對楊龍友，桂劇也加添其反面形象，加以批判。如，在第二場他跟阮大鍼商量好助奩之事後，就說：「這叫做：“牆上一株草，風吹兩邊倒，欲求富貴穩，雙方都討好”」桂劇在這短短一句話中卻把他兩面派的性格表現得淋漓盡致。又在第四場《議立》中，他目睹阮大鍼陷害復社和侯生，決定告訴侯生，搶救他們。他說：「想我楊文驄為求富貴，近日常游於馬阮之門，這害人之事將難免沒有瓜李之嫌；況且國事紛紜，翻雲夏雨，倘若有朝東林復社得勢，豈不我功名富貴難保，而且名入閹黨之列乎？當今之計，只好暗中與侯朝宗諸人送上一信，叫他們趁早逃走。正是：留得方寸地，進退自有余。」³²⁴從中我們可以發現，他幫助復社和侯生的原因並不單純，不是純粹的友情而來維護他們，而是爲了自己的利益和後事。他取著兩不得罪的態度，不管東風壓倒西風也好，西風壓倒東風也好，他可以左右逢源，事實上還是熱中利祿。又在第六場《守樓》處，桂劇描寫他點綴桃花扇的舉動爲一時開心取樂。透過鄭妥娘「畫得很好，用香君的鮮血，來做老爺們的畫題，真乃大手筆也」³²⁵之諷刺，批判風流紈袴子弟的無情無理和輕舉妄動。

8. 新創人物

最後值得一提的是桂劇還新創兩位人物：王長者、多鐸。王長者跟蘇崑生一起，只在第一場和第九場出場，他扮演著見識不廣的樵夫，聽蘇崑生講述的桃花

³²¹ 同註300，頁39

³²² 同註300，頁43

³²³ 同註300，頁43

³²⁴ 同註300，頁23

³²⁵ 同註300，頁31

扇故事，可以說在戲中戲中扮演著觀眾的角色。而多鐸者為大清國豫親王，在第七、八場出場，描述清兵攻破揚州、金陵的時候登場。在劇中的作用並不顯著，是次要人物。創造這兩位人物，桂劇能更豐富戲的內容。而桂劇卻省略原作中柳敬亭角色，但查看全劇的內容，柳敬亭發揮其作用的場次都刪減了，或間接描述，並且蘇崑生在某一些程度上代替柳敬亭，因此在情節發展上柳敬亭的缺少根本不成問題。

從以上而論，我們可以肯定桂劇在人物塑造上的用心和成就。而也能發現桂劇有意把李香君為代表的下層人民描寫的充滿正義感、守護民族氣節的正面形象，進行歌頌表揚。而對侯朝宗和馬阮奸臣等知識份子持著懷疑批判的態度，痛斥他們的懦弱昏聩、動搖變節的行為，呼喊反省悔過。

五、藝術評價

桂劇本描寫侯方域難耐寂寞、擇木而棲的投機面貌，李香君滿懷亡國之恨、投水自殺的悲劇結局。而香君不能容忍愛人的變節，痛恨自盡的選擇，比以往任何改編本，強調其性格的悲劇性。從此，不僅表現香君為代表的人民的高尚節操，也大力斥責像侯朝宗一樣無恥變節之徒，反映出強烈的現實意義。並且本劇繼承著原作的相框式結構，再延伸發展，在蘇崑生身上擔負著原作中老贊禮的作用，同時使用時間到換、回想的概念來完成嶄新的結構。藉此，解決了諸多改編本捨去原作良好藝術成就的問題，而繼承原作的框架結構模式，同時也進行補缺發展，創作出合情入戲的結構。在這一點成就上，桂劇改編本值得被肯定。不但如此，此劇在每一場中安排眾多唱曲，使登場人物能盡情抒發內心世界，也有效營造出舞台氣氛。而此劇以高腔為主，兼一些南北路的彈腔和崑腔。也充分利用幫唱（內唱、內重）的手法，凸顯人物的情感世界，同時也更強化戲劇效果。

第六節 粵劇本

廣東省地方戲曲劇種之一，主要流行於廣東省和廣東壯族自治區粵語地區和香港、澳門等地。東南亞以及美洲、大洋洲的廣東華僑聚集區也有演出。屬皮黃腔系統。因唱腔以梆子（即西皮）、二黃為主，故早期稱「廣東梆黃」。另有「廣東梆子」、「廣東大戲」等稱謂。³²⁶

早期粵劇的藝術特點與漢劇、京劇、祁劇等相近。一百多年前，粵劇在舞台

³²⁶ 中國地方戲曲種辭典編劇委員會：《中國戲曲劇種大辭典·粵劇》，（上海：上海辭書出版社，1995年），頁1305

上唱的，講的是「官話」，唱的是崑曲、是弋陽腔、高腔。而經過前人的不斷革新—20世紀20年代前後，出現兩種風格有明顯差別的戲班：「過山班」³²⁷和「省港班」³²⁸。—克服了許多困難，現在是用廣州方言全部佔領了舞台。才成爲名正言順的粵劇，成爲廣東的一個大劇種。

粵劇早期劇目與皮黃系統其他劇種的劇目大同小異，清中葉後，新編劇目（包括幕表戲）、改編移植劇目增多。據梁沛錦所編《粵劇劇目初編》調查統計，一百多年來，粵劇劇目達一萬多個，現存一千五百多個。其中「江湖十八本」爲清代最流行的劇目之一，又是早期演員必須會演的「開山戲」。較有影響的傳統劇目有《白金龍》、《苦鳳鸞憐》、《賊王子》、《璇宮艷史》、《胡不歸》、《姑緣嫂劫》、《刁蠻公主贛駙馬》、《情僧偷到瀟湘館》等。1949年後整理、創作的劇目中以《羅成寫書》、《搜書院》、《山鄉風雲》、《關漢卿》等影響較大。《李香君》也屬於此類。

在長期的發展過程中，粵劇曾湧現一批有較高成就的演員，近數十年來，形成以薛覺先、馬師曾、廖俠懷、桂名揚、白駒榮爲代表的「五大流派」，同時紅線女唱工獨運，別具一家。

一、劇作介紹

粵劇《李香君》是根據孔尚任《桃花扇》所改編出來的³²⁹，作者莫汝城，1952年開始從事粵劇院藝術室副主任、藝術執導。曾擔任《中國戲曲志·廣東卷》主編，編寫粵劇劇本有《屈原》、《搜書院》、《李香君》、《山鄉風雲》等約四十種；發表許多戲曲研究論文。³³⁰而載入此劇的《廣東粵劇院演出劇本選集》書首有《編者的話》，據其內容³³¹，得知《李香君》此劇乃爲廣東粵劇院十大代表作之一³³²，

³²⁷ 「過山班」是常年在中小城鎮和農村演出的戲班，因較少受資本主義商業化影響，較多保留原有的藝術風格。其角色行當有末、淨、生、旦、丑、外、小、貼、夫、雜十行。做工講究武打，不少劇目用真刀真槍表演，稱之爲「打真軍」。舞台美術風格近乎寫意。佈景簡單，主要靠虛擬的表演程式來顯示。

³²⁸ 「省港班」行當以文武生、小生、正印花旦、二幫花旦、丑生、武生爲台柱的「六柱制」爲基礎。劇目以生旦戲爲多，重唱輕做，文戲多於武戲，但也從現實生活中，提煉、創造一些新的表演程式，並從電影、話劇中借鑑和吸取表演技巧，形成自由靈活，通俗而細膩，偏重寫實的表演風格。舞台美術也偏重寫實。佈景運用畫幅爲主的軟景，又採用燈光和硬片真景、膠片服裝、頭盔和道具安裝電燈等。

³²⁹ 本文根據廣東粵劇院所編的《廣東粵劇院演出劇本選集》第一集（1993年5月）中所載錄的《李香君》版本。

³³⁰ 廣東粵劇院編，《廣東粵劇院演出劇本選集》第一集，1993年5月，頁43

³³¹ 《編者的話》全文如下：今年是我院建院35週年，在這漫長的歲月裡，我院上演的劇目有幾百個，其中有不少是深受廣大觀眾喜愛、贏得普遍好評曾獲獎的優秀劇目，現先選十個合成此劇，以後將繼續選集付梓一餉讀者。本集所選的作品，均曾恭請編撰者親自校閱定稿。十分感謝他們的大力支持。

³³² 根據《中國戲曲志·廣東卷》〈廣東粵劇院〉條的說明，廣東粵劇院創作改編和整理劇目近

深受廣大觀眾喜愛、贏得普遍好評獲得優秀劇目。在《中國戲曲志·廣東卷》大事表中見 1963 年 1 月 3 日，廣東粵劇院邀請著名導演阿甲來廣州，為紅線女、羅品超主演的《李香君》執導。³³³尤其著名粵劇藝術家紅線女曾多次扮演李香君，凸顯出其人物性格，也盡情發揮紅腔的藝術優勢，提高其表演效果，廣受好評。尤其《香君守樓》是成為紅腔的代表作，常在舞台演出。

全劇以《毆阮》、《題扇》、《卻奩》、《辭院》、《寄扇》、《罵筵》、《擲扇》，共有七場構成。各場內容如下：

齣目	劇情內容	登場人物	音樂曲式	原典齣目
第一場 《毆阮》	阮大鍼參加文廟丁祭，遭到眾書生痛罵毆打，幸好有楊龍友的勸解，才能逃脫。眾書生憂國，楊卻跟侯相約訪秦淮，找香君。眾秀才為了防阮賊回頭傷人，要宣揚他的罪狀。	阮大鍼、 侯朝宗、 眾署生、 陳定生、 吳次尾、 楊龍友、	【快首板】—【滾花】→【滾花】→【滾花】→【滾花】→【快中板】→【三字經】→【滾花】→【滾花】→【三腳凳】→【滾花】→【滾花】	《鬪丁》
第二場 《題扇》	一：阮為了陷害侯朝宗，拜託楊去收買侯朝宗。（過場） 二：楊帶領侯訪香君，結識蘇崑生和眾姊妹，香君閱讀《精忠記》而哭，侯李相見，侯為香君題詩，楊為了侯李喜事與貞娘商量，還把五十兩銀子給與景況艱難的蘇崑生。	一： 阮大鍼、 楊龍友 二： 侯朝宗、 蘇崑生、 楊龍友、 李貞麗、 小紅、 鄭妥娘、	《牡丹亭·驚夢》中的【皂羅袍】→【中板】→【滾花】→【三腳凳】—轉唱【滾花】→【滾花】→【二簧】→【二簧滾花】→【中板】—轉唱【滾花】→【滾	《偵戲》 《傳歌》 《訪翠》 《眠香》。

二百個。影響較大的有《關漢卿》、《三件寶》、《李香君》、《焚香記》、《選女婿》、《山鄉風雲》、《阿霞》、《亂世姻緣》、《洛神》、《百花公主》等。

³³³ 中國戲曲志編輯委員會編，《中國戲曲志·廣東卷》，（北京：文化藝術出版社），1993 年 1 月 1 刷，頁 52

		李香君、 卞玉京	花】→【滾花】	
第三場 《卻奩》	侯李定情之次晨，兩人恩愛中海誓山盟。楊龍友賀喜而來，實告妝奩出自阮大鍼手中，勸侯幫阮。香君堅決卻奩，蘇崑生也把五十兩還給龍友。楊含怒而回，陳、吳公子傳來有人陷害說侯受阮之不義之財之事，要侯生與復社說明。兩公子得知香君卻奩之事，稱讚她為「社嫂」。	小紅、 李香君、 侯朝宗、 李貞麗、 楊龍友、 陳定生、 吳次尾	【梆子慢板長序】→【梆子慢板】→長過門→【柳搖金】→【滾花】→【滾花】→【長句滾花】→【滾花】→【蕩舟】→【爽中板】—轉唱【滾花】→【反線中板】—轉唱【爽七字清】→【快中板】—轉唱【滾花】→【滾花】→【滾花】→【滾花】→【三腳凳】—轉唱【滾花】→【滾花】→【滾花】	《卻奩》 《鬧榭》
第四場 《辭院》	一：馬士英聽聞復社要與他辯論，阮大鍼獻給他一本《蝗蝻錄》，促動他捉拿復社。楊龍友在旁，派人通知侯生。 二：侯生在媚香樓憂國煩惱，蘇崑生傳來龍友之傳言，勸侯暫避投靠史公。侯生猶豫，香君勉勵他，兩人痛別。	一： 馬士英、 阮大鍼、 楊龍友、 校尉 二： 李香君、 侯朝宗、 李貞麗、 蘇崑生、	【中板】→【快首板】→【快中板】—轉唱【滾花】→【嘆顏回】→【二簧】—轉唱【教子腔】→【反線中板】—轉唱【反線七字清】—轉唱【轉亂彈中板】→【亂彈中板】	《辭院》
第五場 《寄扇》	楊龍友奉馬士英之命來媚香樓，傳聘香君嫁給田仰之事，	李貞麗、 小紅、	【長句滾花】→【減字芙蓉】→	《媚座》 《守樓》

	香君以題詩表拒婚之意。貞麗請楊去講情。不久，馬府派人來逼嫁，香君無奈之下，碰撞樓柱，血濺詩扇。楊叫貞麗冒名頂替，貞麗就代嫁給田仰。楊龍友發現血濺詩扇，有所感觸，點綴成桃花扇。香君看見，自憐如桃花薄命。蘇崑生聽香君之遭難而來，為香君寄扇去。	楊龍友、鄭妥娘、李香君、卞玉京、家丁甲、蘇崑生	【滾花】→【滾花】→【滾花】→【雙星很第二段】→【乙反快中板】→【乙反快中板】—轉唱【乙反減字芙蓉】—轉唱【乙反滾花】→【滾花】→【二簧首板】—轉唱【長句二簧慢板】—轉唱【南音】—【乙板】—【拉腔催快】—【吊慢】—轉【乙反中板】—轉【二簧】—【二簧滾花】	《寄扇》
第六場 《罵筵》	阮大鍼在賞心亭設宴，邀請馬士英、楊龍友，也命李香君等妓女奉陪。馬命香君唱曲助興，香君卻以唱痛罵奸臣，遭受毒打。傳來揚州失陷，清兵南下，馬阮決定獻城降清。	馬士英、阮大鍼、楊龍友、阮升、鄭妥娘、李香君、卞玉京、家人、校尉、僕從	【滾花】→阮接唱→李旁唱【滾花】→李唱【仿訴冤新曲】→馬唱【滾花】→李唱【快二流】→阮續唱→李續唱【二流】→李唱【二簧滾花】	《罵筵》
第七場 《擲扇》	一：蘇崑生為寄扇一年奔波，欲尋找玉京，要打聽香君下落。 二：卞玉京出家修道，逢香君之生日，大家祝賀香君。蘇崑生到來，傳吳次尾等抗清殉國之事。香君期望侯生也有所作為，侯生為接香君來，侯李重逢之喜，侯生參加清廷科舉作	蘇崑生、卞玉京、鄭妥娘、李香君、小紅、侯朝宗	【朦朧】→【朦朧】→【滾花】→【爽中板】—轉【滾花】→【二簧滾花】→【昭君怨】→【二簧滾花】→【快二流】—墜慢轉【乙板】→轉【乙板】	

	官之事被揭發。香君大怒，憤然拋棄桃花扇，割斷情根，痛死。侯被蘇崑生趕走。		滾花】	
--	--------------------------------------	--	-----	--

二、主題旨趣

此劇乃受歐陽予倩本的影響，以「侯方域失節事清、李香君守節殞命」來終結。而透過侯李二人愛情的破滅、香君痛死的悲劇中強烈呼喊出在苦難中永不屈服的精神。而據扮演此劇中李香君的著名粵劇演員紅線女的一些記載，1962年，紅線女在北京養病，在她與編劇研究如何改編《桃花扇》，和她後來邀請中國京劇總導演阿甲來執導這個戲時，都提到由於前些年的天災人禍，現在國家經濟仍很苦難。她認為越是在困難時期越要有民族自尊心，越要講民族氣節，現在演《李香君》仍是很有現實意義的（見《紅線女從藝紀事》）。1989年春夏之交，紅線女要把《李香君》拍成電影，有人問她為什麼選《李香君》這個戲？她說：「我喜歡李香君……李香君身上有作為一個人應有的志氣，我得學。民族氣節很重要，今天也應大力宣揚，作為中華民族的一員，沒有骨氣怎麼行！」³³⁴由此可見，創作此劇之目的在於適應時代的要求，鼓起民族氣節。故此，此劇肯定李香君的總不妥協，爲了持守貞潔、忠義，忍受百般磨難，雖然致死也要保守其潔白氣節的行爲，強調以她爲榜樣，提醒觀眾在患難面前，保守其民族氣節，不要放棄妥協。相反，對於爲了自身的利益賣國，廉恥喪盡的馬阮奸臣和最後過不了名利關，跟現實妥協，剃髮易服的侯生，給與嚴厲的批判，來警戒此自私懦弱的態度。

而紅線女塑造的李香君，在表現她的柔情、高潔、剛烈的同時，更突出她的民族氣節。紅線女把握著人物性格發展的脈絡，從最初的幼稚、單純、經過《卻奩》、《守樓》、《罵筵》等一系列的鬥爭與磨練，一步一步成長、成熟，從最初朦朧的忠奸觀念，昇華爲明晰的對國家民族的愛，對賣國、叛國行爲的恨。

三、情節結構

而此劇跟其他改編本相較，其篇幅顯少，把長達44齣的原作，進行大膽刪減、重新安排，改寫成適合在兩三小時以內演完的7場戲。此劇爲歌頌李香君的高尚品格和民族氣節而寫的，因此原作中描寫政治方面關目大多被刪減，並且侯朝宗一線也大大略過不談了，尤其大多數改編本都描述的《逢舟》一場也省略不演，這樣，全劇中以侯朝宗爲主要人物的場次，僅是第一場而已，其他場次都以李香君爲主角，重墨描寫其專情、愛國、忠義等性格。而此劇在舞台結構方面有著特異之處：即多採用二幕式的舞台安排。這是爲了減少場次的同時，又欲多包

³³⁴ 張何平，〈藝術無涯，自強不息—訪粵劇表演藝術家紅線女〉《人民日報》海外版，1989年8月9日

含原作的眾多內容而作，居全劇之一半的3場（第2、4、7場）都運用二幕方式。而考慮舞台的佈置，其中前一幕寫過場性質的場，簡單演出，大部分為只有一兩個人物登場，以人物之間的對話或一段唱白來說明劇情的發展，而簡單帶過眾多情節。如，第二場中第一幕寫在阮大鍼家門外，阮楊二人商量完助奩後解散之事，只用兩人幾句短短的對話中帶過助奩之事。這跟其他改編本為了交代此情節，大部分安排獨立的一場，寫阮在家中閉門苦惱，邀楊龍友商議助奩之事比較，很經濟地表演出其核心的內容。又如，在第四場第一幕寫阮大鍼陷害侯生的事，而在原作中定為清議堂的背景改寫為南京街頭，簡易其背景，而在短短的場次中居然包含馬士英迎駕、復社與奸臣之間的衝突等眾多內容。再如，在第七場第一幕中蘇崑生一個人登場，尋找香君下落。而其中透過蘇崑生之口，交代一年奔波寄扇給侯生、揚州失守、南京棄守等諸多中間省略的情節，叫觀眾得知。由此看來，此劇運用二幕式的舞台安排，即經濟又合理地表演出眾多內容，這點值得肯定。

就情節而論，此劇為了凸顯人物性格、提高戲劇效果，改動原作內容，也加添原作中沒有的細節。如，強調阮大鍼的醜惡形象，原本為了巴結復社而作的助奩行為改寫成為了陷害侯生、引起復社紛爭而作的。並且增添寫《蝗蝻錄》報復復社、獻城降清之策等細節，而這在此劇的獨創，有效地反映出其奸詐狡猾、不擇手段的人物性格。並且此劇在原作助奩卻奩的基礎上，再添加楊龍友助錢蘇崑生卻錢的情節，除了香君以外，再安排保持氣節的人物，藉此強化主題思想，也表現蘇崑生的為人。也為了提高戲劇效果，添加香君以題詩為拒婚、罵筵之時，安排香君撥弄琵琶的細節。也強化悲劇效果，此劇特地改寫侯李二人重逢，又香君痛死之日為香君生日，給觀眾難忘的強烈悲劇感受。而這些情節的改動和新創，不是破壞整劇的完整性突如而來，而是在符合人物性格和情節發展的前提下，再進行創作的，並且未能出現過的嶄新的內容，給觀眾新鮮感，提高本劇獨有的風格。

四、人物塑造

粵劇《李香君》大膽刪減情節，因此其登場人物也減少許多。此劇選擇其登場人物之時，設定以李香君為中心的前提，大大刪減政治方面的人物。也為了提高運用人物的效率，一次性質或其作用不重要的人物大多省略不談，把眾多人物的作用移植綜合起來，盡量減少人物，只保留其作用較顯著的人物。因此原作人物達三十九人之多，只剩下李香君、李貞麗、小紅、鄭妥娘、卞玉京、蘇崑生、侯朝宗、陳定生、吳次尾、馬士英、楊龍友、阮大鍼、阮升等13人左右。並且其描寫的人物為性格分明，透過人物的言行表露出各種各樣的人生面貌。

1. 李香君

藉著本劇《李香君》劇名可知，本劇側重描寫李香君，讚揚歌頌其愛國精神和民族氣節。而此劇中的李香君有著溫柔與剛烈的兩個方面，這兩者又統一在她「善惡分明，愛憎強烈」的人生態度之中，愛就愛得刻骨銘心，恨就恨得咬牙切齒。並且在表現她的柔情、高潔、剛烈的同時，更突出她的民族氣節。此劇把握著人物性格發展的脈絡，從最初的幼稚、單純、經過《題扇》、《寄扇》、《罵筵》等一系列的鬥爭與磨練，一步一步成長、成熟，從最初朦朧的忠奸觀念，昇華為明晰的對國家民族的愛，對賣國、叛國行爲的恨。在《題扇》一場，初會侯生，題詩定情；《辭院》一場，侯生避禍出走，香君在秦淮河邊送別，把香君表現得柔情似水。特別第二場《題扇》中透過其身段、言語，成功地刻劃出這個初墮風塵、涉世未深，是個還帶著純真、嬌憨的少女形象。當她下樓見到一位錦衣公子時，只當他是走馬章台，尋歡買笑的紈袴子弟，出於禮貌略一斂衽，隨便打個招呼：「公子有禮」³³⁵就走到養母李貞麗身邊，不再理他。隨後知道此人就是她聞名已久的侯朝宗，她略顯驚訝，偷瞧一眼，帶著恭敬、仰慕的感情重行深深施禮說：「侯公子萬福」³³⁶。而楊、鄭二人有意撮合，要香君捧硯讓侯生在她扇上題詩，她心裡十分願意，可是礙於少女的嬌羞，楊龍友催侯生「一訪香君妝樓」³³⁷，侯生聽說香君妝樓是從未讓客人上去過的，連忙說：「小生哪敢冒昧！」³³⁸香君低聲說：「侯公子請」³³⁹，把她芳心暗許透露出來了。這樣此場中只用「公子有禮」、「侯公子萬福」、「侯公子請」三句共十三個字（又是極其平常的客套話）來深入挖掘李香君在說這句話過程中，內心感情的發展，通過她的眼神、手勢、身段和語氣，把香君初遇一個使她傾心的男子時，一段細膩的感情，準確、鮮明的表現出來了。並且安排香君讀《精忠記》而流淚，用紅圈圈住岳飛之名，用香火燒去秦檜臭名之事，從而強調香君愛國精神，也為後來她的卻奩、罵筵等一系列的行爲做好鋪墊。

而在《寄扇》一場，以題詩拒婚，詩寫著：「逢媒蝶使鬧紛紛，鬧入紅窗擾夢魂。一點芳心采不去，凌霜傲雪侯東君」³⁴⁰，也以碰頭流血的激烈行動，抗拒權奸的逼嫁；《罵筵》一場，捨死忘生，直斥馬士英、阮大鍼是「禍國元凶，魏家孽種」³⁴¹，把她描繪得很貞烈高潔。香君憤怒時即使面對馬丞相馬士英、兵部侍郎阮大鍼，也有「捨得一身剮，敢把皇帝拉上馬」的氣概。李香君的可愛在剛烈。她不會應酬賓客和自我保護的。她也從不尋求別人的保護，儘管楊龍友在客觀上作過些掩護她的事，（如，暗通消息使侯生逃出馬、阮的魔掌；貞娘代嫁他

³³⁵ 莫汝城，《李香君》，《廣東粵劇院演出劇本選集》第一集，1993年5月，頁134

³³⁶ 同註335，頁134

³³⁷ 同註335，頁136

³³⁸ 同註335，頁136

³³⁹ 同註335，頁136

³⁴⁰ 同註335，頁151

³⁴¹ 同註335，頁162

嚴守秘密，在馬、阮面前說李香君是李貞麗遮掩她真實身份。)但香君卻討厭他八面玲瓏、兩頭討好，常常當面使他難堪。香君像一幅潔白的絹紗，容不得半點塵污。香君對邪惡勢力的鬥爭都是堅決的、勇敢的，甚至勇於和高居丞相職位的馬士英對立，香君對馬士英的仇恨和憤怒是毫不掩飾的、強烈的，也巧妙地使用手上的琵琶表達出來。在《罵筵》一場裡，她把琵琶撥弄得發出一種有如雷霆霹靂之聲，把她的滿腔悲憤都通過琵琶的聲音迸發出來，她兩段罵奸的【訴冤】是咬牙切齒地噴出來的，表現得鋒芒畢露。

而有時溫柔與剛烈同在一場戲裡先後出現，如《卻奩》一場，香君與侯生新婚燕爾，侯生陪伴著她早起晨妝，她心裡充滿了幸福和喜悅，眉梢眼角都顯露出萬種柔情。到一聽說這些妝奩是用阮大鍼的錢買的，她就馬上「摘珠翠，脫綺羅」，剛毅堅決地把所有妝奩衣物統統擲還楊龍友，要他退回給阮大鍼。最後《擲扇》一場，南京已被清兵佔領，香君逃難到深山的一間尼庵裡，當她聽到侯生的好友們還在浴血抵抗，有些人已經壯烈殉國的消息時，想到她的侯郎「決不後人」³⁴²，一定像他的好友們一樣的堅強勇敢，心裡對侯生的一股柔情就油然而生。後來看到侯生已經剃髮易服，參加了清朝的科舉考試，就毅然決然地與他徹底決裂。這溫柔與剛烈，在人物身上交替出現，相互映襯，使人看到香君的心靈像冰雪一樣的晶瑩，骨頭卻像鐵石般的堅硬。香君之所以愛侯朝宗，是因為當時他是一個很有才華，並且敢與禍國權奸作鬥爭的熱血青年。她對侯生的愛，真誠、堅定、受盡千磨百折，經歷九死一生也毫不動搖。香君對桃花扇，也就是對這段愛情的珍惜，超過了自己的生命。侯朝宗既不奮起抗清，又不歸隱山林，竟然變節應試，使她十分痛心與失望，憤然把桃花扇擲到地上，不但表現了與這段曾經使她刻骨銘心的愛情決裂，更表現了她大義凜然的民族氣節。使人看到這個被馬士英、阮大鍼罵為「小娼婦」的妓女，卻具有「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」人們稱之為「大丈夫」的品格，一個「女中丈夫」的藝術形象就在舞台上樹立起來了。

2. 侯朝宗

相反的，此劇描寫在艱難誘惑面前，未能持守民族氣節，追求名利而廉恥俱傷的人物，進行銳利的批判。首先侯朝宗在此劇中被描寫為缺乏主見、容易受惑、動搖的懦弱書生。他最後還是過不了名利關，與現實妥協，失節服清。在第一場中，與陳、吳公子擔心國事，而聽楊龍友提訪香君之意時，他就意動。又在第三場《卻奩》處，他在龍友和香君的勸言中吞吞吐吐，猶豫不決，只說：「只是……」、「這個……」³⁴³而已。最後在第七場《擲扇》處，他對久別重逢的情人香君說，

³⁴² 同註335，頁116

³⁴³ 同註335，頁141

「如今大局已定，可以樂業安居」³⁴⁴顯出此對時局的認識連香君也不如。而被揭發他變節服清，就自己辯護說：「我不過是一個小小的副榜」³⁴⁵沒有悔過，繼續找藉口想把自己的過錯合理化，他說：「我也是逼於無奈！（唱）眼看輿圖換稿，書生無力回天。自慚力才疏，難率義軍奮戰」³⁴⁶從而，此劇嚴厲批判侯生的失節行爲，說他就是破壞侯李二人的愛情的元兇，最後被香君痛斥拒絕、被蘇崑生推開趕走，表示這樣的人物無容身之地。

3. 蘇崑生

此劇除了香君，行爲還受到肯定的人物爲蘇崑生。他在原作中被描寫爲因得知阮賊罪狀後，離開阮家，教秦淮歌女爲生，與柳敬亭一同有義氣的藝人。而粵劇更凸顯他重視氣節，嫉惡如仇的性格，特地安排新的情節：如，在第三場《卻奩》處，他看到香君卻奩，得知他曾受之五十兩出自阮之手，也跟著香君，拿銀兩放回楊龍友面前，說：「楊老爺，這是不義之財，老漢餓死也不用這些臭錢」³⁴⁷也肯定並支持香君說：「香君，你有志氣，有見識」³⁴⁸，而他這些重義棄惡的行爲叫香君含淚感動得說不出話來，也成爲香君往後堅持氣節的鼓勵。又在第七場中，侯生失節，香君痛死後，蘇崑生藉香君之意，把侯生推開，不得接近香君，也說：「侯大人，現在你可以走了，我們高攀不上。（指門口）走！」³⁴⁹排斥思想已污穢的侯生以保守香君其貞潔，以諷刺的語氣，批判侯生之失節。因此筆者覺得此劇中香君真正的知己不是侯生，而是從頭到尾理解並支持香君之意的蘇崑生。

4. 阮大鍼

而最典型的反面人物阮大鍼，此劇還增添了其醜陋奸詐的行爲，如，在第二場《題扇》處，他說道：「侯朝宗啊侯朝宗，只要你用了我阮大鍼的錢，我便說你投了我阮大鍼的黨，讓你復社中人自由攻擊，我再來收拾你們。正是：忍耐金彈打黃雀，準備絲綸釣海鯨。」³⁵⁰顯出其詭計多端、奸險。在第六場《罵宴》處，他得知揚州城破，清兵南下，就勸馬士英獻城降清，說：「要保身性命，只有獻城」³⁵¹從此，編劇者批評爲了自身的安逸，不但廉恥都喪盡，還要棄國獻城的沒良心的禍國蟲，跟以死持守氣節的香君強烈對比。

³⁴⁴ 同註335，頁167

³⁴⁵ 同註335，頁168

³⁴⁶ 同註335，頁168

³⁴⁷ 同註335，頁142

³⁴⁸ 同註335，頁143

³⁴⁹ 同註335，頁169

³⁵⁰ 同註335，頁130

³⁵¹ 同註335，頁163

4. 楊龍友

而對楊龍友的形象塑造，此劇繼承原作的描寫，保持其兩面派的特性。而爲了凸顯其特徵，在第四場裡安排，他看見阮大鍼陷害侯生，他說：「看阮大鍼所為，未免太深，倘日後別人說我是阮某幫兇，我又何以自處呢？（略想）有了，不若派人通知侯生，叫他們迅速逃走，如此兩不得罪，豈不是好。正是：人生處亂世，八面要玲瓏」³⁵²，而又進行發展描寫，在第一場中唱到：「阮大鍼也算當今才子，一時失足亦可憐」對人人唾罵的奸賊保持憐憫之心，也以爲他是才子，可見他具有錯誤的見識。他還看到眾書生憂國，就唱：「如此大好春光，暫釋家國之念，同到秦淮河上，且作半日流連。」，從此窺知他不像一般書生具有著強烈憂國憂民精神，反而迴避現實。又表現他多管閒事的一面，觀照周圍的人，例如，他在第二場中接受阮大鍼拜託時，說：「一為你與復社諸生和解，二為玉成侯生好事」，他還特地給與景況艱難的蘇崑生五十兩銀子。他說：「你從阮家出來以後，景況艱難，這不過是朋友相助之意」。難怪人說他「此人八面玲瓏，爲了人情留一線，日後好相見（蘇崑生）」³⁵³、「楊龍友人前一套，人後一套（鄭妥娘）」³⁵⁴。而對他這樣兩不得罪，八面玲瓏的處世爲人，加以批判。

五、藝術評價

粵劇唱腔音樂以板腔體系爲主，曲牌體爲輔。板腔體有梆子、二黃兩類，梆子有首板、慢板、中板、芙蓉、嘆板、煞板等板式；二黃有首板、慢板、二流、滾板等板式。此外，還有西皮、戀談、南音、板眼、木魚、粵謳等腔調。這些在唱詞結構雖與梆子、二黃不同，但唱腔旋律的方法相同。曲牌有牌子和小曲兩類。牌子大多自崑曲和弋陽腔中吸收，少數爲廣東民間禮儀牌子樂曲；小曲包括戲曲過場音樂、江南絲竹、廣東音樂，兩類除創作的曲外，多數屬器樂曲，有較固定的旋律。而舊劇很多時候用十字二簧，亦用八字二簧。十字二簧和八字二簧的過門很多，需用時較多長。粵劇前輩就進行改革，根據情節和人物情感的需要，把過多、過長的不適用的過門去掉，從而產生了長句二簧、滴珠二簧、乙反二簧、長句滾花、減字芙蓉等新腔。長句二簧一句就可以容納較多的內容，就好似一個唱段，從而節省了中間的過門時間也利於抒發人物感情。³⁵⁵

而此劇爲粵劇名旦紅線女女士所擅演的劇目，安排多唱，使得劇中大大發揮紅派粵劇唱腔藝術。並且一支曲中安排多轉唱，有效表現出劇中人物情感的變化流程。如，第五場中，李貞麗代嫁臨別之時，唱【乙反快中板】一轉【乙反減字

³⁵² 同註335，頁145

³⁵³ 同註335，頁146

³⁵⁴ 同註335，頁152

³⁵⁵ 紅線女、〈粵劇要在創新改革中走向進步〉載入謝彬籌、謝友良主編，《紅線女粵劇藝術》，（北京：中國戲劇出版社），2006年7月，頁44

芙蓉】—轉【乙反滾花】，來表達悲哀薄命—擔心未來—壯烈代嫁之心，又貞麗去後，香君獨守空樓時，安排內唱【二簧首板】—轉唱【長句二簧慢板】—轉唱【南音】—【乙板】—【拉腔催快】—【吊慢】—轉【乙反中板】—轉【二簧】—【二簧滾花】，空樓寂寞淒涼—閉門守樓之心—恨惡馬阮逼嫁、母女痛別—擔心揭露身份—毀容守節—嘆桃花扇寫照自己。從各種不同長短慢快的曲子來表達其心境。而正因為李香君的性格有「柔情似水」和「冰清玉潔」的兩個方面，紅線女塑造香君的音樂形象時，就把她音域特別寬闊，高低起伏舒卷自如的優勢發揮得淋漓盡致。人們普遍稱讚她在這個戲的演唱，用氣、發聲、吐字、行腔都表現了很高的技巧，尤其讚美她在《香君守樓》一曲中長腔的使用。

紅線女自己說過，她每唱到《卻奩》一曲時，「激動的心情是無法抑制的」。「《香君守樓》……無論何時何地唱這段曲，我都能立即投入人物之中，並且常常越唱越動情」³⁵⁶紅線女之所以唱得如此激動，正因為她演《李香君》是有感而演，她要表現香君對國家、民族的愛，並突出她的民族氣節。在《香君守樓》這段曲中，她就把香君的命運與國家、民族的命運聯繫在一起：香君的薄命不是什麼「紅顏對薄命」，而是當時國家、民族正遭受外敵入侵、權奸禍國巨大的災難在她身上的反映。她和侯生的「兩地鳳泊鸞飄」正是「奸賊弄權社廟」所造成的。因此她「一幀薄命桃花照」的個人悲劇是與「萬里江河血淚潮」的整個國家、民族的大悲劇緊密相連，不可分割的，紅線女在曲中抒發的就是這種感情，是這種感情使她激動，而人們稱讚她歌音的優勢和歌唱的技巧，則使她的感情抒發得更充分深刻。她越唱越動情，自然觀眾就越聽越動情了。

第七節 黃梅戲本

黃梅戲為安徽省地方戲曲劇種之一。流行於安徽、湖北、江西、江蘇、浙江、福建等省。原名「黃梅調」，係民間小戲。中共建國後發展為具有較大影響的戲曲劇種。

黃梅戲的小戲，大部分用載歌載舞的形式來表現，生動活潑而富於情趣。每一出戲僅一二個角色，形式簡單，在廣場、堂屋和舞台上都可演出。大戲在早期也帶有歌舞成分，自然樸實。表演上注意把生活動作運用到演出中。但由於早年主要在農村「草台」演出，往往三塊門板搭一座戲台，臨時借些鑼鼓、道具、服裝，演出形式不免簡單粗糙。衣服上無水袖，也就無水袖功，其他戲曲表演程式也難以用上。個別地區自青陽腔和徽調中學來一些表演程式，甚至在《頂燭》、《補缸》等戲中還有類似雜技的武打表演。

³⁵⁶ 謝彬籌、謝友良，《紅線女粵劇藝術》（北京：中國戲劇出版社），2006年，頁341

進入城市後，在安慶曾與京劇幾度同班，在上海受越劇、評劇、錫劇、揚劇、淮劇的影響，除添置必要的行頭外，表演藝術有了豐富提高，採用水袖、甩髮以及跌撲等表演程式和技巧。1949年後，通過排演新戲和拍攝片，吸收了話劇和電影的表演藝術，在人物塑造等方面有了新的發展。

1949年後，黃梅戲的代表人物是嚴鳳英，安徽桐城人，1930年生於安慶，十四歲時學唱黃梅戲，有極好的演古裝戲的舞蹈根基而又能不為古裝戲的程式動作束縛。在《打豬草》、《天仙配》、《女駙馬》、《牛郎織女》中塑造了豐富多彩的藝術形象，又成功地演出了《柳樹井》等現代戲。她對黃梅戲的唱腔改革也作出了重要貢獻，在傳統曲調的基礎上發展了很多新腔，吐字清楚，音色優美，唱腔圓潤，樸實明快，感情豐富。她的演唱藝術自成一派。³⁵⁷

一、劇作介紹

黃梅戲舞台本《桃花扇》，編劇者陸洪非根據孔尚任原作，又參考歐陽予倩本改編而成。1959年嚴鳳英首演。而筆者所參考的劇本為根據吳瓊同名盒帶紀錄的本子。但不見有關其演出情況和編劇者的詳細資料。此劇分9場，以「侯變節、李撕扇」來結束。各場內容如下：

場次	劇情內容	登場人物	原典齣目
第一場 《教歌》	清明節，楊文驄到媚香樓，聽柳敬亭所教的香君之唱曲。香君剛唱《牡丹亭》，鄭妥娘來催姊妹去盒子會。柳敬亭提醒侯公子要訪翠之事，楊文驄說侯公子為人。	李貞麗、巧兒、楊文驄、李香君、鄭妥娘	《傳歌》
第二場 《打阮》	眾秀才在文廟丁祭，談起《留都防奸揭帖》之文，謾罵阮大鍼。正時，阮大鍼也來祭孔，被眾秀才痛罵毆打。楊龍友出來解圍，才能逃脫。龍友問侯生何時到秦淮，侯生說國難之時沒法訪翠。楊阮二人相見，楊對阮說為侯生助奩，來結識侯生。	眾秀才、吳次尾、阮大鍼、侯朝宗、楊文驄	《鬪丁》 《偵戲》
第三場 《題扇》	楊文驄和李貞麗商量好侯生梳櫳之事。侯朝宗到來，得知定情之事，喜出望外，拜謝楊公。朝宗在白扇上題定情詩贈給香君。侯李二人進洞房。	李貞麗、巧兒、楊文驄、侯朝宗、李香君、鄭妥娘	《眠香》
第四場	翌日，侯李二人盡享新婚之甜蜜。楊文驄道	侯朝宗、李	《卻奩》

³⁵⁷ 中國地方戲劇種辭典編劇委員會，《中國戲曲劇種大辭典·黃梅戲》（上海：上海辭書出版社），1995年，頁567

《卻奩》	喜而來，貞麗告訴助奩之事，還叫她拜謝楊公。香君不解，問及文聰助奩之理由。文聰實告，也勸侯生接受此意，侯生欲接納，而透過香君堅決卻奩和提醒，侯推還妝奩。吳次尾來傳有關侯生受用阮賊之財的傳言，香君建議侯生到文廟對社友們說明白。	香君、楊文聰、巧兒、吳次尾	
第五場 《修劄》	侯朝宗找柳敬亭，欲聽他的說書。楊文聰找侯生來傳左良玉下江東欲奪大明江山之事，也請他修書，叫左退兵。侯託柳敬亭傳書。	柳敬亭、侯朝宗、楊文聰	《修札》
第六場 《辭院》	在媚香樓大家為侯公子退左兵而慶祝、賀功。楊文聰來傳在清義堂阮大鍼陷害侯生與左內應，要捉捕侯生之事。香君叫侯生去揚州史可法處暫避，兩人痛別。	李貞麗、侯朝宗、楊文聰、李香君	《辭院》
第七場 《畫扇》	香君閉門守樓，卞玉京傳來馬士英要聘香君嫁給田仰之事。楊文聰到來勸香君改嫁，香君責備楊棄義氣，也表示她永遠等候侯生之意。而逼嫁不停，香君撞地血濺詩扇。楊叫貞麗代嫁，貞麗無奈從之。香君獨守空樓，滿心怨恨難盡。蘇崑生和楊文聰訪香君而來，楊看見血濺詩扇，點綴成桃花扇。香君看之，嘆自己桃花薄命。楊文聰叫蘇崑生替香君尋找侯生，香君寄桃花扇。	李香君、卞玉京、李貞麗、楊文聰、衙役、李貞麗、蘇崑生	《守樓》 《寄扇》
第八場 《罵賊》	在阮大鍼在賞心亭擺酒宴，邀請馬士英賞雪景。也命香君奉陪唱曲。香君不肯唱曲，馬士英容她訴心事。香君開始痛罵馬阮奸臣。馬阮大怒，香君遭受打嘴、拖去雪地。	阮大鍼、馬士英、李香君	《罵筵》
第九場 《撕扇》	在棲霞山，柳敬亭做漁翁、蘇崑生為樵夫，兩人談侯生曾躲在家中，貪生怕死。香君思念侯生之際，巧兒帶來侯公子。侯李二人邂逅，在重逢之喜，香君幫侯揭開披風，看見侯生穿清服。侯朝宗狡辯一切為香君而做，但香君冷漠地責備侯生變節做逆臣，以撕扇來割斷情根。	柳敬亭、蘇崑生、鄭妥娘、李香君、巧兒、侯朝宗、	《餘韻》

二、主題旨趣

此劇根據孔尚任《桃花扇》傳奇進行繼承發展，大部分內容依循著原作，而結尾改寫為「侯失節，李擲扇，侯李二人分別」的悲劇結局。從此而看，可知此劇繼承者歐陽予倩本的主題思想，批判反而只謀尋個人的生路，經不起考驗，不能持守氣節，跟現實妥協的知識份子，給與辛辣的諷刺。而對愛情、國家忠心如一，爲了持守其氣節，肯受百辛萬苦的李香君，加以表揚肯定，藉此，呼籲愛國忠義的思想。

三、情節結構

黃梅戲舞台演出本《桃花扇》，安排九場。而相較其他改編本，本劇在整理篩選原作內容的方法，與眾不同。

首先，第一場爲《教歌》，把原作中《傳歌》改寫點綴而成，說明秦淮名妓李香君跟著柳敬亭學唱曲、眾姊妹辦盒子會、侯朝宗有著訪翠的內容。可見此場以《傳歌》爲主，也間接地包含《訪翠》的內容。而在別的改編本一般不會設《傳歌》爲獨立的一場，而是大部分寫《訪翠》、《眠香》的時候，添加進去。此劇把《傳歌》、《訪翠》（《眠香》）的從屬關係倒換，以副爲主，而此嘗試使得此劇跟其他眾多改編本分別開來，帶來換新一貌的效果。而此場對整劇的故事發展來看，其重要性並不高，可以說是，作爲開場，簡單說明登場人物而已。

正式故事發展到第二場才開始，第二場爲《打阮》，主要交代著《鬪丁》之事，描述著復社和阮大鍼直接的衝突，醞釀出正反面人物之前的矛盾衝突。而在場首，再增加眾秀才談《留都防奸揭帖》一文痛罵阮大鍼的細節，作爲接下來毆打阮賊的直接理由，同時也表現出大逆不道、行邪作惡的阮大鍼的醜陋面貌。並且場尾處安排楊阮二人圖謀助奩之情節，包含《偵戲》中的一些內容，爲下文安排地步。

第三場爲《題扇》，描述《眠香》一事。表演楊文驄和李貞麗商量助奩，成全侯生梳櫳香君之事、侯李二人結緣成親、侯生在宮扇中題定情詩給香君。

第四場爲《卻奩》，據名而知，描述著原作中《卻奩》之事，登場人物之間的矛盾衝突發展展開。而特別之處爲本劇寫著香君本來對楊文驄助奩一事完全不知情，而得知此事，就馬上問個明白。並且其他劇本和原作大部分描寫到卻奩，而此場卻緊接安排著另一個事件，就是吳次尾傳來侯生以受阮財而遭污名之事，增加劇情的緊張度，而這也透過香君之指點很快就解決。而這些附加的細節，有助於塑造李香君思慮周到、聰明過人的形象。

第五場爲《修札》，繼承原作《修札》一齣，寫楊文驄來報左良玉之變，請侯朝宗修書退兵，派柳敬亭傳書之情節。而這修書直接醞釀著辭院的悲劇，是阮陷害侯生，侯生避難的理由。而其他改編本大部分刪減此齣而改寫另外陷害之

事，或一些作品雖然保留此內容但不是場上演出，而是透過登場人物的幾句唱白中簡單帶過而已。而此劇卻安排為一場，並且書信的內容也透過侯朝宗的唱詞中表現出來。所以此場也成為此劇獨特之處，與其他改編本區別開來。

第六場為《辭院》，跟其他改編本一樣，描述著侯朝宗因受阮大鍼之陷害，與李香君痛別的事情。而場首添加在媚香樓大家為侯公子賀功的場面，以便交代已退左兵的故事的發展，同時在痛別之前安排侯李二人幸福慶祝的場面，前後強烈對比，喜突轉悲，提高其戲劇效果。

第七場《畫扇》，根據原作《守樓》、《寄扇》兩齣的內容改寫，描述著馬士英逼嫁、楊龍友周庇、李香君血濺詩扇、李貞麗代女從良、龍友點綴桃花扇，蘇崑生為香君寄扇等一系列的事情的發展。從中，香君以死鬥爭，守護貞節，反映出主角和反面勢力之間的激烈衝突。因此此場可稱為全劇矛盾衝突的高潮，又是香君剛毅不屈的悲劇精神的高潮。而此場本為楊文驄報禍的情節改寫為鄭妥娘來報禍。

第八場《罵賊》，敘述《罵筵》一事，而在奸黨飲酒賞雪的特定情境中，香君高標獨立，斥奸罵筵，把戲劇衝突再次推向高潮。但因篇幅的侷限，此劇刪減原作中香君罵賊的眾多唱詞，只透過一支曲中痛罵馬阮奸臣而已³⁵⁸，雖然仍謾罵在國難中享宴作樂的奸臣，但跟原作和其他編劇本透過一大段唱詞中把馬阮奸臣的惡劣行為和香君對他們的怨恨表現得淋漓盡致相較，未免顯得有些單調不足。但第八場接續第七場的矛盾衝突，再進行發展，為全劇的高潮，凸顯出主角和奸惡勢力的激烈衝突。

第九場為《撕扇》，描述著侯李二人在棲霞山重逢，香君看見侯生穿清服，失望透頂，痛恨擲扇，割斷愛情等的全劇的結局。而從第八場《罵賊》到此場，中間省略許多情節。第九場開門見山地描述香君等人在棲霞扇避難的景況，但對香君怎麼逃脫奸臣之毒手，又怎麼跟蘇崑生、柳敬亭等人重逢，毫無交代，情節發展上顯得突兀猛然。而此劇描述侯生來找香君，接她回家，而香君看見侯生穿清服，撕掉桃花扇，痛烈拒絕此愛。此場雖為全劇的結局，但此戲劇衝突反而更為激烈，而在此場的衝突，不是主角和反面人物之間的衝突，而是跟透過香君日夜不忘等候的侯生，引誘香君為追求個人幸福，妥協於現實、拋棄忠國的思想的衝突。但香君沒有被引誘，痛烈責備變節的侯生，以撕扇來打退妥協一切誘惑，保守愛國忠義的毫無瑕疵的高尚氣節，留給觀眾強烈震撼的印象。而劇終時，幕

³⁵⁸ 李香君：(唱) 清兵紛紛入關中，半壁南朝仗列公。誰知你們邀幸寵，騙得君王選聲容。多少人家破人亡，你們卻高樓大廈憑地聳！多少人死在雪海冰山，你們卻踏雪尋梅，飲酒作樂把國仇家恨付與了寒風！！

後安排一段女聲齊唱：「點點鮮血為國流，多少鬚眉應含羞！慢上棲霞誇紅葉，桃花顏色豔千秋！」³⁵⁹，餘味無窮的氣氛下落幕。

以上縱看黃梅戲《桃花扇》的情節結構，此劇重墨描寫侯李二人的愛情離合，尤其鋪敘李香君對邪惡奸臣之間的衝突，因此刪減原作中眾多政治有關的情節，也省略離別之後侯朝宗一線。並且此劇在關目選擇上與其他版本顯出不同面貌，就是以《教歌》開劇，又在第五場安排《修劄》，試圖繼承原作更多的內容。但就整個劇情的發展和戲劇衝突而論，這些情節的作用並不顯著，（或許因此，別的改編本採取把這些內容省略不談或著間接描述帶過的方法），並且此劇反而省略《罵賊》以後的眾多情節，如，沒有描述侯生與蘇崑生怎麼邂逅、香君從馬阮奸臣的毒手中怎麼逃脫，逃難到棲霞山等情節，有些突兀地直接達到《擲扇》的結局。而筆者覺得若捨去這些重要細節去增加上述的可無可有的情節，此劇在情節結構的安排上顯得不太妥當。劇的前部，情節結構比較緩慢鬆散，而到了劇的後部，結構突然緊湊壓縮，顯出不大均衡的問題。

四、人物塑造

黃梅戲改編《桃花扇》時，刪減原作中眾多的人物，只剩下李香君、侯朝宗、李貞麗、巧兒、楊文驄、蘇崑生、柳敬亭、眾秀才、吳次尾、阮大鍼、馬士英、鄭妥娘、卞玉京、衙役等十四五個人。而每個人物的性格根據原作的塑造描寫，再進行發展，塑造出其獨特的人物性格。

1. 李香君

尤其改編者重墨描寫李香君的愛國守節的思想。首先，第三場《題扇》中，透過李貞麗之口白，表現出香君能識別奸賢。李貞麗說：「香君知道侯公子是復社名士，又在文廟打過阮鬚子，心裏很是佩服。」³⁶⁰ 這一句話中，充分表現出香君之崇賢恨奸的思想，也反映出侯李愛情根基於忠義愛國的政治思想之上。又在第七場《辭院》中，她在被逼嫁的情況之下，爲了守貞居然毀容，她唱道：「花容月貌何足惜？人生最重清白身！前朝多少英雄漢？不惜碧血照丹青。」³⁶¹ 從中窺知她對守節的重視，這樣的性格自然而然發展成「罵賊」、「擲扇」的結果。而此愛國守節的思想的高峰表現在第九場《擲扇》中。香君看到變節的侯生，痛恨不已，責備他時，她唱道：「你曾說血可流來頭可斷，寧要保住名節貫長虹。只說你是永不變節的松柏木，誰知你是楊花柳絮亂迎風！你可知那史閣部為國流血揚州城？你可知陳定生與吳次尾到處奔波興義軍？虧你剃髮換清服，堂堂名士做逆臣！！多少壯士為國死，我問你有何面目面對故人？！！」³⁶² 表示她對眾多爲

³⁵⁹ 陸洪非，《桃花扇：黃梅戲》，根據吳瓊同名盒帶紀錄，頁20

³⁶⁰ 同註359，頁5

³⁶¹ 同註359，頁14

³⁶² 同註359，頁19

國起兵殉國的狀士的崇尚和對輕易失節，成爲逆臣的侯生的埋怨。而她愛國守節的程度比她死守的愛情更重，因此她艱辛萬苦，好不容易與侯生重逢，但知道他保不住名節，剃髮換清服的時候，就堅決擲扇，毫不猶豫地割斷這段愛情。而李香君這樣的性格顯然比原作強化多了，其政治色彩非常濃厚，這應該是編劇者強調的主題旨趣有著密切關聯。

不但如此，此劇中的李香君又是頗有見識、積極發言主見的人物。我們戲中發現編劇者爲了塑造其性格，特別安排附加的一些情節。如，第四場中，香君對被受污名，不知所措的侯公子，提出解決的方案。她說：「你去文廟，對大家說我們退還了阮大鍼的金錢妝奩。」³⁶³又在第六場中，侯生被阮大鍼陷害，面臨逮捕的危機時，就由香君來出主意，說：「官人，你就離開這裏吧。」「官人，去揚州史可法處暫避豈不甚好？我也好放心。」³⁶⁴從中凸顯出香君之聰明賢慧、積極能動的一面，而這些性格在傳統戲劇的女性當中非常罕見的，從被動接受命運、從良順從的典型女性的形象中發展出全新的面貌。在這一點上，此劇中的李香君形象又有效反映出新時代女性的作用和觀念，值得肯定。

2. 侯朝宗

而相較之下，侯朝宗的形象改變許多，本在原作中正面描寫的他，到了此劇，成爲大受批判的對象。因爲此劇描寫他最後保不住名節，剃髮服清，成爲逆臣。從中顯出經不起時代的考驗，輕易與現實妥協屈服的懦弱無用的知識份子的面貌。因此編劇者透過蘇崑生之口白，批評他說：「唉，國家緊急之日、愛妻危難之時，他反而躲到家中去了！依我看恐怕也是個貪生怕死之徒！」³⁶⁵但侯生仍不悔過，辯護自己說「清兵渡河、家鄉淪陷之時我不是不可以死…… 爲了你，我不能死！」³⁶⁶還不認錯，把自己失節的原因退到香君身上，顯出其不負責任，苟且找藉口的醜陋面目。而這些改編，不是虛構編出來的，而是參照史料中侯生曾赴考中副榜的力士記載改寫的。編劇者透過這樣的改寫，強烈批判當時不顧國家，只顧自身的安全和利益的知識份子，加以警戒。不但如此，劇中還安排窺知侯朝宗的性格上的瑕疵的情節，爲後來他失節的行爲而服務的。比如，第二場《打阮》處，楊龍友問他訪翠之事時，他回答說：「【唱】國家興亡堪憂慮，文章無力系安危。力不從心實慚愧，哪有心思到秦淮？」³⁶⁷但透過第一場的內容中我們得知他實際上已經約好訪翠聽琴的，根據第三場的內容，的確訪來媚香樓，見過李香君。從這言行不一致中揭露了他愛面子，表裡不同的虛偽的一面。又在第三場《題扇》中，他得知他錯受阮大鍼助奩時，第一反應爲：「【唱】我本金釐水面遊，

³⁶³ 同註359，頁9

³⁶⁴ 同註359，頁12

³⁶⁵ 同註359，頁18

³⁶⁶ 同註359，頁19

³⁶⁷ 同註359，頁4

誤入羅網誤吞鉤。妝奩出自阮賊手，何日能洗滿面羞？」³⁶⁸可見他已明白自己不該受此贓物，但他只聽楊文驄的勸言，就馬上改主義，說：「原來如此。既悔過來歸，也不可絕之太甚。」³⁶⁹、「過而能改，善莫大焉」³⁷⁰，而透過香君之一番忠告，又馬上說道：「好！這等見識，我倒不如，真乃侯生畏友也！」³⁷¹從中表現出其缺少主見，容易動搖的一面。具有這樣的性格的他，自然而然後來忍受不了時代的艱難，就妥協服清。

3. 楊文驄

而編劇者除了侯朝宗以外還透過楊文驄，進行對知識份子的批判。他的形象與原作一樣，有著兩面派的特性。但此劇稍微增加其服從奸臣的傾向，反而減少護衛侯李的層面，加以強烈的批判。尤其在第六場《辭院》中，他來媚香樓傳禍，但什麼幫助也不給，只說：「朝宗兄，小弟把信送到了，如有差錯怪不得我了，小弟告辭！」³⁷²就離開而去也。其實侯生因應楊文驄的請求修書而陷害的，應該出力搭救侯生，但楊文驄一點責任感都沒有，以為只報消息就盡任務。又在第七場《畫扇》中他上場就說：「天上從無強月老，人間卻有硬紅媒」³⁷³表示為了討好奸臣，知道不該的，但只能作硬紅媒的無奈之心。而他對遇難的香君、貞麗毫無同情，為了做到自己的任務，以狡辯一直要說服香君改主意，他說：「當初侯公子一時高興，如今他避難遠去，哪還想到你？」³⁷⁴，就把自己的至友侯生貶為不專情的紈袴子弟。難怪香君責備他說：「縱然不把我的生死顧，難道你把朋友義氣都丟開？」³⁷⁵。他還為了代嫁得逞，威脅猶豫不決的貞麗說：「那就將香君抬走了！」³⁷⁶，逼著貞麗代嫁。並且在《罵賊》中改寫為他甚至不登場，根本不能搶救奸臣毒手下的香君。作者透過這些楊文驄的塑造，強烈批判那些兩不得罪的懦弱的知識份子，也反映出兩不得罪的行為不但不能救善，也後來只成為助惡的存在的結果。

4. 其他人物

除了這些主要人物以外，此劇在一些人物上面還進行一些改寫。如，香君的老師從蘇崑生改寫為柳敬亭。而此改寫沒有很大的意義，除了這變動以外，蘇崑生、柳敬亭的人物性格和作用跟原作差不多。而特別值得一提的是，此劇繼承原作《餘韻》的描寫，在第九場，場首描寫蘇崑生成了樵夫和柳敬亭搬成漁翁，避

³⁶⁸ 同註359，頁8

³⁶⁹ 同註359，頁8

³⁷⁰ 同註359，頁8

³⁷¹ 同註359，頁8

³⁷² 同註359，頁11

³⁷³ 同註359，頁13

³⁷⁴ 同註359，頁14

³⁷⁵ 同註359，頁14

³⁷⁶ 同註359，頁14

難於棲霞山的情節。而這樣的細節在別的改編本中罕見的，某一些程度上努力繼承原作更多的內容，找出其意義。

從此而看，黃梅戲《桃花扇》，對李香君的愛國守節的思想加以歌頌，重墨描寫其性格的高尚，也增加其積極主動的人生態度，從傳統典型的女性性格中發展，包含並反映中當代女性的思想。並且肯定柳敬亭、蘇崑生等下層百姓的性格態度。相反此劇除了反面人物馬阮奸臣以外，還把侯朝宗改寫為失節逆臣，批判其懦弱動搖的性格，也增加楊龍友服事奸臣的層面，批判兩不得罪的懦弱。對應要謀國服務的，但只顧自身的利益和平安，卻經不起時代的考驗，輕易妥協，失節棄義的知識份子，給予激烈的批判，加以警戒。

五、藝術評價

此劇沒有標此曲牌聲腔，因而在此未能進行詳細的研究。但每一場都安排幾支曲子，以便盡情表現登場人物的情感世界。也在幾處，適當運用旁唱、幕後齊唱的方法，提高其演出效果。而就唱詞而論，多處發現為了強調其內容，同樣的句子反復使用，漸進地升化其感情世界。最典型的為第八場《畫扇》處，貞麗代嫁離開媚香樓後，香君獨守空樓，就唱：「……我也曾桃葉渡邊將他找，我也曾燕子磯頭等過幾遭。我也曾問過南來雁，鴻雁也不把信來捎！可恨相府惡奴到，逼我毀去了如花貌。可憐媽媽去代嫁，替我擋災把禍消。她為我做了柳絮隨風飄，她為我做了落花逐浪濤。媽媽恩情何時報？彈斷鐵弦恨難消！」³⁷⁷在反復漸進的過程中，強烈表現出其對侯郎的思念、對奸臣的怨恨、對貞麗的感恩。又在第八場《馬賊》中，香君痛罵馬阮奸臣時，就唱：「清兵紛紛入關中，半壁南朝仗列公。誰知你們邀幸寵，騙得君王選聲容。多少人家破人亡，你們卻高樓大廈憑地聳！多少人死在雪海冰山中，你們卻踏雪尋梅，飲酒作樂把國仇家恨付與了寒風！！」³⁷⁸也透過反復強調中，強烈對比受難中的百姓和享宴的奸臣，進而迸發對奸臣的滿心憤怒。又在第九場《撕扇》中，香君痛恨變節的侯生，就唱：「你曾說血可流來頭可斷，寧要保住名節貫長虹。只說你是永不變節的松柏木，誰知你是楊花柳絮亂迎風！你可知那史閣部為國流血揚州城？你可知陳定生與吳次尾到處奔波興義軍？虧你剃發換清服，堂堂名士做逆臣！！多少壯士為國死，我問你有何面目面對故人？！！」³⁷⁹也香君在幾句對偶的句子的反復中，歌頌為國殉難的壯士，批判變節成為逆臣的侯生。而其言語平易易懂，也在唱詞中不用婉轉的表達，都是直接的敘述，也給當代觀眾親密的感覺。

第八節 閩劇本

³⁷⁷ 同註359，頁15

³⁷⁸ 同註359，頁17

³⁷⁹ 同註359，頁19

閩劇為福建省五大地方劇種之一，它產生於明朝末年，迄今已有 300 多年的歷史。主要流行於福州和莆田、寧德、建陽、三明等地區和台灣省。東南亞各國華僑聚集區也有演出活動。閩劇俗稱「福州戲」，係由江湖戲、平講戲、儒林戲以及嘮嘮戲融合而成。據 1957 年統計，閩劇共有一千五百多的傳統劇目。³⁸⁰

閩劇劇目內容豐富多彩，以忠、孝、節、義為主，上自帝王將相、才子佳人，下至平民百姓、農夫漁樵，均能表現。唱腔有「江湖」、「洋歌」、「逗腔」，「小調」四大類，行腔優雅多樣，情趣各異。「江湖調」粗獷激越、高昂雄渾；「逗腔」唱用於悲劇，委婉動人；「洋歌」適用喜劇，通俗平暢、活潑明快口語化；「小調」輕靈優雅抒情、清新活潑。其中前三類都不同程度地受到弋陽腔、崑曲和徽調的影響，並保留著高腔的幫腔形式：「掬吟」。辛亥革命後，不少京劇藝人轉入閩班教戲，所以閩劇音樂也吸收了皮黃調。

在福建省現有的 20 多個閩劇專業表演團體中，以福建省閩劇實驗劇團和福建省閩劇院一團最具有代表性。它們分別成立於 1953 年和 1958 年，擁有被譽為「福建梅蘭芳」的閩劇大師鄭奕奏等一批著名閩劇表演藝術家。它們多次進京演出，受到中央領導親切接見和高度讚譽，並多次應邀到新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、日本及香港、台灣等地表演。³⁸¹

壹、福建省版閩劇《桃花扇》

一、劇作介紹

福州市文化局、福建省戲曲研究所編印的閩劇《桃花扇》（以下稱為福建省版閩劇《桃花扇》）編入在《福建戲曲傳統劇目選集》第六集閩劇篇中。它共二十二場，其事件發生的背景、李香君的身份都與原作不同，成為一出典型的才子佳人戲。閩劇本中將清兵南下，南明王朝風雨飄搖的政治背景改為李自成起義軍攻入北京城，草寇攻破了溧縣城，縣令李思賢遇難，夫人被殺，女兒李香君被秦淮名妓李貞麗收留，在寄住舊院時，與侯方域一見鍾情。後來李香君被田仰看中，李貞麗代香君出嫁，被丞相夫人殘害。李香君當面痛斥奸臣被下獄，幸被刑官搭救。李香君與侯方域一起投奔史可法。史可法設計鋤奸，李香君與侯方域喜慶團圓。³⁸²

³⁸⁰ 中國地方戲劇種辭典編劇委員會，《中國地方戲劇種辭典·閩劇》，（上海：上海辭書出版社），1995 年 6 月，頁 653

³⁸¹ 〈閩曲飄四海福建閩劇藝術〉，《中外文化交流》，1997 年第 6 期，頁 13

³⁸² 劉政宏，《二十世紀《桃花扇》研究》，上海戲劇學院碩士學位論文，2007 年 4 月，頁 14-15

場次	劇情內容	登場人物	音樂曲式	原典 齣目
第一場	鐵屏山大賊龐光爲了投歸李闖時的進見之禮，乘機發兵，要攻城掠寶	龐光、嘍兵八人	無	新創的內容/過場，伏筆
第二場	阮大鍼因魏黨勢敗而罷職閑居，奴僕阮祿獻策再投靠朝中威權，並談及復社書生常在秦淮李貞麗院中聚集，阮大鍼並爲了與他們結識與阮祿同往秦淮。	阮大鍼、阮祿	無	《偵戲》
第三場	在媚香樓，李貞麗請蘇崑生帶眾姑娘練習歌舞，以便準備接待陳、吳二位書生，陳、吳兩人到媚香樓與蘇崑生結識，也觀看眾歌妓歌舞。阮大鍼和阮祿暗入媚香樓，想要納交兩位書生，卻被拒絕打罵而退。書生們掃興而回，約好等貞麗從茅山進香而來再訪，貞麗前往茅山	李貞麗、李媽、蘇崑生、鄭妥娘、卞玉京、寇白門、吳次尾、陳定生、阮大鍼、阮祿	【未名曲】 【急板】	《傳歌》 《鬪丁》
第四場	溧水縣令李思賢爲了守城與龐光之嘍兵打戰，但賊兵勢大，城也難保，命令夫人洪氏和女兒香君逃難。城被攻破，賊兵入城，思賢自刎，龐光看到其屍身立而不倒、欽佩其愛民之心，同嘍兵一拜。	李思賢、家院、洪氏、李香君、差役、龐光、嘍兵	【急板】	新創
第五場	家院、洪氏、香君逃難，洪氏和家院卻被追來的賊兵所殺，香君只剩一人，痛不欲生，想自盡時，遇到李貞麗，蒙貞麗仗義收殮，並收香君暫居妓院，再作打算。	家院、洪氏、李香君、嘍兵、李貞麗	【倒板】 【淚透】 【雙板疊】	新創
第六場	侯朝宗尋訪楊龍友談心，以遣客懷，路上巧遇楊龍友，要聽新來媚香樓的香君之歌，一同往卞玉京家。	侯朝宗、楊龍友	【無頭寬板】	《訪翠》前半部
第七場	香君在卞玉京家中偶一歌唱，朝宗在樓下聆聽，不盡喝采，擲扇上	卞玉京、李貞麗、	【滴水別】 【淚透】	《訪翠》後半部

	樓，香君還擲手帕。朝宗求見香君，二人一見如舊，在龍友和貞麗的執柯下，以手帕和扇為聘物訂親，也要擇吉拜成花燭。	李香君、侯朝宗、楊龍友	【急板】	
第八場	阮大鍼在府研究與復社調好的方法，就要請好友楊龍友代自己設法拉攏復社，命阮祿請龍友來。楊與侯從卞家回路上與阮祿碰見，龍友直接來到阮府，獻計給阮，為侯朝宗助奩，藉此結識侯朝宗。	阮大鍼、阮祿、侯朝宗、楊龍友	無	《偵戲》
第九場	翌日，侯李二人成親之日，楊龍友、阮大鍼帶壯奩來作賀。侯本因與阮初交不敢接收，而看龍友之面，只好接受。侯李二人入洞房之後，香君問及妝奩之來源，便得知阮所贈的非義之物，告訴阮大鍼的為人和卻奩之義。朝宗也後悔其過，命人送還妝奩。	李貞麗、侯朝宗、楊龍友、阮大鍼、李媽、李香君	【急板疊】 【急板】	《眠香》 《卻奩》
第十場	阮大鍼期待侯朝宗幫他調和復社，不料妝奩從媚香樓退回來，阮因其受恥記恨，想法報復。正時，田仰拜訪告訴他李闖陷京都之消息，也商量一同尋訪馬士英先行迎立福王。	阮大鍼、阮祿、院役、田仰	無	《卻奩》 《迎駕》
第十一場	陳、吳二公子告訴侯朝宗先帝殉難之事，三人因國破君亡而大哭一場。而香君勸他們戮力中原，共謀恢復，侯朝宗決定投靠史可法，辭別香君前往史府。	吳次尾、陳定生、侯朝宗、李香君	【倒板頭】 【板下壯】 【急板】 【急板】	《哭主》 《辭院》
第十二場	史可法欲興兵北上，卻四鎮不和，不遵調遣。在無奈之際，侯朝宗來府自願前往四鎮調和。馬士英帶田仰、阮大鍼、楊龍友來與史公商量迎立福王之事。侯朝宗聽完，以三不可來反對迎立福王，史公聽之，拒絕馬阮之意，也命侯生隨營參贊軍機。朝宗接任，先請假三日，回媚香樓。	史可法、侯朝宗、阮大鍼、馬士英、田仰、楊龍友	無	《爭位》 《和戰》 《阻奸》

第十三場	馬、阮之輩，決定先由馬士英為首帶兵迎立福王。福王即位，設朝論功行賞。阮大鍼誣告侯朝宗阻擾迎立，毀謗君主，福王命令派兵捉拿朝宗。楊龍友要告訴侯朝宗其禍臨門，往媚香樓去。	阮大鍼、馬士英、田仰、楊龍友、福王、校尉	無	《迎駕》 《辭院》 前半部
第十四場	侯朝宗回媚香樓告訴香君他要隨史公參軍、二人要暫別之事。香君勸侯生力圖報國，不要以兒女私情相累。二人正戀戀不舍之中，楊龍友趕來告訴阮大鍼陷害侯生之事，勸他速速逃亡。侯生離開不久，馬士英帶校尉捉拿侯生來，搜院找不著就回府。馬阮等奸臣同謀將香君送與田仰為妾，拆散他們夫妻，以釋阮大鍼之恨。	侯朝宗、李香君、李貞麗、楊龍友、馬士英、校尉、阮大鍼、田仰	【淚透】	《辭院》 《媚座》
第十五場	楊龍友帶校尉來媚香樓要香君改嫁給田仰，在周圍強逼她之際，香君無奈，又擔心難保名節就欲自盡而撞樓，後來楊龍友卻沒法，只要以桃代李，讓李貞麗替香君改嫁給田仰。楊龍友拾血濺之扇，為香君點綴成桃花扇，香君想將此扇寄於侯生，蘇崑生為她寄扇尋找侯生。	李貞麗、鄭妥娘、卞玉京、寇白門、楊龍友、中軍、李香君、蘇崑生	【急板疊】 【倒板】 【十字疊】 【急板疊】	《守樓》 《寄扇》
第十六場	貞麗上轎到田府，而遭到田夫人和其奴婢丹桂之毒手，先關進空房。田夫人為了管教丈夫，改裝新娘騙他入房，披枷帶鎖。但田仰還未死心，尋找貞麗而又被發現，田夫人大怒，而用火鉗烙貞麗之面，貞麗昏倒，田婦就命把她拋入江中。	田仰、家院、田夫人、丹桂、伴房、轎夫、李貞麗	無	新創
第十七場	蘇崑生來到侯朝宗巡河之處，寄扇給他。侯生看到桃花扇極為感動又傷心，決定趕快接回香君。正時，被拋入河中的貞麗浮在他們前面。侯命救來，發現就是李貞麗。三人就此一同要接香君去。	蘇崑生、侯朝宗、船家、李貞麗	【急板】 【急疊】	《逢舟》
第十八場	阮大鍼從阮祿得知香君未改嫁而	阮祿、	【自掏領】	《罵筵》

	在舊院，命擒她來列入選為進宮的妓女中。香君被擒來，在馬阮筵席前，唱漁陽三搥，痛罵奸臣。馬士英大怒，命把她關禁溧水縣獄。	阮大鍼、 手下、 李香君、 馬士英、 田仰、 楊龍友、 眾妓	【漁陽三搥】	
第十九場	侯生、蘇崑生、李貞麗一同回媚香樓尋香君，從眾姊妹得知香君被阮大鍼拿去，禁在縣獄。朝宗要往獄探視香君。到了監獄侯李二人相見，訴說分離之後的各種苦難和思念之情。那時，被禁子所告，朝宗被捉拿，到溧水縣令張薇面前審問。而張侯兩人本是世交，張薇本想釋放他們情人，而卻被差官的阻撓，只好關禁侯朝宗。	侯朝宗、 蘇崑生、 李貞麗、 鄭妥娘、 卞玉京、 寇白門、 禁卒、 李香君、 張薇、 差官	【急板】 【淚透】 【板下壯】 【急板】	採用《逮社》一部分
第二十場	侯李二人各自關在牢房，張薇到打四鼓之夜，決心丟棄微官，把侯李二人釋放出來，同他們一同逃跑投靠史公。三人到史府，稟告馬阮奸臣之惡行，侯生也獻計除滅奸黨。就是請馬阮奸臣過江飲宴，共商國事，在席間執而殺之。	男女二監、 李香君、 侯朝宗、 張薇、 史可法、 中軍	無	採用《會獄》一部分
第二十一場	馬士英受到史公所寄來的請帖，跟阮、田商議，以防萬一，帶龐光和人馬過江到史府。在席間侯朝宗出來告狀馬阮奸黨之眾罪，史可法命殺死龐光馬田阮四人。	馬士英、 中軍、 阮大鍼、 田仰、 龐光、 手下、 史可法、 侯朝宗	【江南蠻】	新創
第二十二場	侯李二人上場因奸邪剪滅、夫婦團圓而答謝皇天。	李香君、 侯朝宗	無	新創

二、主題旨趣

本劇把原作之「侯李雙雙入道」的結尾改寫為「侯李團圓，奸臣被殺」。因

此與原本孔尚任「借離合之情，寫興亡之感」的主題稍微疏遠了。本劇描寫李香君與侯方域一對情人從結緣開始，因受敵人的纏累和攻擊，經歷痛別、百般磨難，但總不屈服，仍然堅守愛國與貞節兩種情操，最後終於喜慶團圓。藉此表揚侯朝宗的愛國憂民的正義感和李香君對愛情的忠誠，歌頌兩人的思想道德上的高尚，並且一對才子佳人經受百般磨難之後，終於得以團圓，而歌頌愛情的勝利，表示「願天下有情人終成眷屬」之意。並且最後馬阮奸臣被史可法除滅，安排惡人被忠臣審判的情節，這跟原作雖然也描寫馬阮悲慘的結局，但忠臣史可法沉河殉國未得到好報相較，更明顯編劇者有意強調「善有善報，惡有惡報」的「勸善懲惡」的思想。然而雖然這些「情人團圓」、「勸善懲惡」的主題思想與民間的願望符合，滿足觀眾的心意，但未免太隨從傳統戲曲的老套，沒有提出新時代的主題思想，只為了符合民間的意願，反而傷害原作本來的悲劇思想。因此難免未能發現其繼承發展的作為庸俗作品的批判。

三、情節結構

本劇的結構簡單分析為：從第一到第六場是作為劇情的發端，交代主要人物，規定戲劇情境。從第七場到第十四場為故事的發展，以生旦離合為線索，重點圍繞弘光設朝展開種種複雜尖銳的矛盾衝突。而從第十五到第十九場為劇情的高潮部分，這部分正面展開了生旦主角與奸黨的激烈衝突。從第二十到第二十二場為故事的結尾，描述侯李二人團圓，史公除奸的結局。而原作採用雙線結構，透過侯朝宗和李香君二人的悲歡離合，大篇幅描述南明王朝的興亡，此兩線的齣數來看，其比例大約為15：29，後者的篇幅顯為多。而該劇把原作的愛情和歷史雙線中只選擇愛情一線，除了描寫復社與奸臣之間的矛盾和草寇猖獗的幾場以外（1～3，8，12，13，16，21，共有8場），著重描寫侯李二人的愛情和離合，並且這些黨爭、草寇之描寫也都是緊圍繞著這一對情人的悲歡離合，為突出其二人愛情的高尚和勝利服務的。由此可見，該劇改編創作的目的顯著為典型的才子佳人戲。而跟原作按照傳奇的寫作格套，男女主人公各在第2、3齣登場相比，該劇卻遲在第4、6場登場，前場用較長的篇幅來描述時代背景，這些雖然作為後來故事發展的伏筆、也以較短的過場性質的演出，但跟原作或其他改編劇比較，仍然是難免較為瑣碎，結構不太緊湊的批評。

在描寫侯李和奸臣的矛盾衝突上，編劇者加以改寫和進行情節的移動。例如，原作中阮大鍼和復社文人的衝突是從《鬪丁》為發端，透過《偵戲》來發展擴大，而閩劇本把阮大鍼在家裡愁苦的情節，就是相當於《偵戲》的內容在第二場中先安排，然後在第三場中安排阮大鍼在媚香樓與陳、吳公子起衝突的內容，相當於《鬪丁》，由此可見，為了把原作的情節縮短刪減，該劇採用細節的移動重新編排，再有效地結構出來。再者，在第八、九場，侯李二人梳攏，後來得知妝奩之來源而卻奩時，編劇者特別改寫侯生本為與阮大鍼素昧平生，侯生不知道

他是餘孽黨而才接受其財，後來從香君那裡得知阮的罪行，毫無猶豫卻奮的情節。後來阮大鍼因此懷恨記仇，陷害侯生辭院的罪名也有所改寫。把原作的與左良玉私通的罪名改寫為阻擾迎立，毀謗君主的罪名，以便該劇刪減左良玉一線，並且辭院之前就已經投靠史可法，反對迎立福王，把原作中的《辭院》和《爭位》、《和戰》、《阻奸》、《迎駕》的順序顛倒來安排。

而且按照演出的方便，編劇者常常有效地採用內容合併或分解的方法。例如，第三場合併《傳歌》、《閨丁》；第九場合併《眠香》、《卻奩》；第十場合併《卻奩》、《迎駕》；第十一場合併《苦主》、《辭院》；第十二場合併《爭位》、《和戰》、《阻奸》；第十三場合併《迎駕》、《辭院》；第十四場合併《辭院》、《媚座》；第十四場合併《辭院》、《媚座》；第十五場《守樓》、《寄扇》之內容，而《訪翠》的內容卻細分為第六、七兩場來描述。

閩劇本在交代原作中眾多細節的同時，更加上了新創的內容，以達到推陳出新的目的。故此，該劇跟其他舞台劇改編本相較，其新創的情節內容顯為多。首先該劇把李香君的身世大大改動，原作中只是秦淮名妓的她到了閩劇竟成了縣令之千金，被描寫為貴族身分，而非歌妓身分。並且加添李香君的家境和淪落到秦淮的細節，這都是為了創造李香君父母雙亡、成為孤兒的人生悲劇，也促使香君到秦淮與侯生結緣而安排的。並且為了引起香君的人生悲劇，特別創造人物：草寇龐光，由他來攻破溧水縣，迫害香君家庭、雙親皆亡。不但如此，他在第一場出場，作為開場人物，給觀眾說明李自成起義軍攻入北京城的時代背景。

閩劇也把整劇的時代背景從原作中清兵南下、明朝滅亡改寫為李自成攻破北京，在復社文人和史可法等忠臣竭力除滅國家禍根的奸臣，終於得勝，殺滅奸臣，因此南明王朝還未滅亡來結束整劇。隨著整劇的時代背景改變，每個人物的作用和結局也大大改動，情節也自然而然有所改變。最為明顯的是侯李二人的愛情結局，本在原作中他們在國破家亡的情況下終於邂逅，但雙雙入道，不能在一起，而該劇，在國土仍存、除滅奸臣的幸福環境中他們可以自由地追求愛情，得以團圓。並且本在原作中沉河殉國的史可法，到了該劇，改寫為沒有自殺，反而活生生地為國家審判除滅奸臣。又在原作中在棲霞山，透過一番喝道，讓侯李二人雙雙入道的張薇（張道士）在本劇中卻改寫為從獄中救出侯李二人，幫助這對情人得以團圓的角色。

就這樣，閩劇本整劇的篇幅自然而然變長，整劇共分二十二場，雖然其中也包含過場性的場次，但作為一天三、四小時之內演完的當代戲曲舞台劇，本劇未免太多場次，因此給觀眾比較混亂瑣碎的的感覺。筆者覺得這都是來自該劇要交代的內容太多，本來把原作的眾多內容刪減整理，已經不簡單，還要加添新的內容。然而這麼用心加上去的新情節，並沒有直接關係到整劇的關鍵矛盾，比如竟

花三場的內容，來說明李香君的出身背景，在第十六場整場都描寫田夫人逼迫李貞麗等內容，這些都是可有可無的情節。筆者認為增加了反而導致結構不緊湊、情節繁瑣的毛病，因此並沒有硬要加添的必要性。

簡單總結和評價，閩劇改編本雖然有效地整理重新安排原作龐大的故事情節，但因爲了滿足其典型才子佳人劇的要求，過分加添新創的細節，而導致損害整劇結構的緊湊和情節的緊密，難免有著結構不緊湊、情節太繁瑣的毛病。

四、人物塑造

全劇登場人物爲李香君、侯朝宗、楊龍友、吳次尾、陳定生、李思賢（香君之父，任溧水縣令）、洪氏（香君之母）、李僕、李貞麗、鄭妥娘、卞玉京、寇白門、蘇崑生、李媽（媚香樓之傭人）、阮大鍼、馬士英、田仰、田夫人、史可法、福王、阮祿（阮府傭人）、龐光（鐵屏山大賊）、丹桂（田夫人之奴婢）、張薇（溧縣令，侯朝宗的世交）、禁卒（管監獄的兵卒）、差官（溧縣的官吏）、中軍（強逼香君改嫁上轎的人，史可法的兵人）、嘍兵（龐光之兵）、船家、家院（田家之傭人）、伴房、四校尉、四手下、轎夫、院役，共有40左右，跟原作登場人物相比，其人物陣容的龐大必不顯少。但閩劇本刪減原作中的左良玉等眾多武將和柳敬亭，而新創加入各階層的人物。如，李思賢、洪氏、田仰、田夫人爲上流貴族身分；龐光、嘍兵等草寇、阮祿、丹桂等傭人奴婢。而在塑造主要人物時，閩劇突顯出其獨特的創新和發展。接下，詳細分析其主要人物的塑造。

1. 李香君

此劇比其他版本相較，特別費心塑造的人物應屬李香君。劇本中李香君塑造爲年齡十五歲，本身爲溧水縣令之女，是良家閨秀。而因草寇陷城，雙親過世，只剩一人，後來路上被李貞麗收留暫住媚香樓，在院中結識侯朝宗。原作中本爲一介風塵女子的女主人公的身分突升爲名家千金，並且其父親是爲國殉難的愛國愛民的忠臣，可見編劇者特別爲了侯李二人的身分平衡、後來兩人團圓而作出努力。因有這樣的家庭環境，她從小就受到道德上、禮儀上最好的教育，這使得讓她早就嚮往貞節、忠心、愛國等精神價值，作爲後來她「卻奩」、「守樓」、「罵筵」等行爲的直接影響因素。但從另一方面來思考，這樣的身世跟原作中歌妓身分比較，讓香君反而更多受到封建社會思想的限制和束縛。因此，劇中出現她在逃難中遇見李貞麗，李貞麗出援收留她的時候，她很感激，但她知道李貞麗是妓女，就馬上誤會貞麗爲誘惑自己墮入煙花而翻臉，拒絕其好意的場面。我們從此明顯看出其身爲良家閨秀對風塵女子的歧視和誤會。而這樣的態度到了媚香樓後也從未改變，所以她已經不再是貴族千金，在上沒有可依靠之人的時候，仍然不退其小姐氣勢，還是固執地不願見客、甚至不願在院中演唱。所以在閩劇本李香君

的性格中，我們很難找到比原作發展或適合現代的思想，反而在有些方面（階層意識、懦弱尋死）比原作更爲退步，歸隨並蹈襲傳統女子的性格特徵。

2 · 侯朝宗

跟原作比較，閩劇本中侯朝宗形象沒有太大的改變。不像其他地方戲改編本中所描述的，侯生最後變節應考清庭科舉，是還中過副榜的懦弱書生，比女子或下層人物都不如的被批判的形象。閩劇本採取其主要性格和行爲依循著傳奇中的性格的方法，還針對原作中的其負面描寫部分加以改寫，把其形象更爲美化。比如，在傳奇《卻奩》一齣中侯朝宗雖然已明知阮大鍼的爲人，但因爲了滿足自己眼前的需要，表示接受其妝奩之意，而通過聽到香君的一番勸阻，才醒悟過來，拒絕不義之財。這裡侯朝宗的形象的確難免不完美，藉侯朝宗自己的話，就是「混賢奸不問青黃」的「連女子也不如」的男人。因此閩劇本特地安排本來侯與阮素昧平生，而侯生聽到香君對阮大鍼的評價，才得知其爲人如何，就馬上主動表示卻奩之意的情節，藉此除掉侯生的不好形象或受批判的行爲。不但如此，傳奇中侯朝宗爲國家出力都不是主動的，大部分都是被環境所逼或周圍人的勸告才行動的，顯然他是被動的形象。然而閩劇本提高其主動性，比如，在十一場中，侯生聽到先帝殉難、國破君亡之消息就大哭一場。他與復社朋友共謀恢復，決定投靠史可法，離開香君前往史府，而並非受阮大鍼的誣告而才逃難的。在這裡編劇者特別安排，把原作中左良玉等眾將士所作的哭主行爲搬到侯朝宗身上，藉此增添侯朝宗愛國忠義的美好形象。在第十二場中，還描寫爲侯朝宗跟馬阮奸臣當面爭議，強力反對迎立福王之事。顯出他不怕權勢，勇敢抵抗不義勢力的正面性格。而在第二十場中，他還獻除滅馬阮奸臣之計，爲了從南明王朝中完全消滅禍國之根，作出重要的貢獻。這些的行爲都使侯朝宗的性格更爲完美化，沒有一點瑕疵，而這樣的形象又跟作爲才子佳人的該劇創作意圖符合，把男主人公的形象美化、甚至到英雄化的程度。

除了男女主人公的形象改變以外，閩劇還在幾個人物身上進行改寫。最明顯的人物爲史可法、李貞麗、張薇。

3 · 史可法

閩劇本所塑造的人物中跟其他改編本比較，史可法是其中差異性較大的人物之一。因爲傳奇中的史可法雖然很愛國憂民的忠臣，但因揚州被破，知道福王逃難，最後沉河殉國的悲劇人物。但閩劇本卻把他改寫爲除滅奸臣，整頓國家的人物。因此雖然其他方面跟傳奇中的性格相同，但他再也不是爲難中消極地選擇死亡的悲劇人物，而是識才用才、爲國家作出極大功勞的得勝人物。

4 · 李貞麗

傳奇中的李貞麗為香君之義母，也是秦淮名妓。但她較為現實，因此常常顯出其比貞節、忠義更重視金錢、利益的價值觀。所以她不理解香君卻奩之行爲，也捨不得那些妝奩。而香君被馬阮所逼改嫁於田仰之時，也勸香君改嫁。雖然最後貞麗還為香君，將李代桃，改嫁給田仰。但還和香君比較，李貞麗顯得平庸不堪，是一個普通的煙花女子，只是作為反襯出香君品格的高尚的作用。而閩劇本為了李貞麗重新塑造其形象，把極為現實的青樓女子改寫為懂得道義，熱腸援手的正面形象。因此她在路上遇見遭難的香君時肯出救濟之手，收留無家可歸的香君，還幫香君代辦喪事。藉貞麗自己的說話，她是「雖為妓，素具俠腸。見汝漂泊無依，動起憐憫之心。」³⁸³這樣的她不再執著金錢，因此對擔心妝奩的侯生說：「一切都可隨便，不必多慮」³⁸⁴，也沒有像傳奇中的捨不得妝奩的行爲。並且在香君逼嫁而撞樓昏倒時，貞麗為大家解困，毅然選擇代嫁給田仰。在這裡，閩劇本還特地安排李貞麗代替香君受苦的悲劇，提出李貞麗為了道義而犧牲自己的形象，在第十六場專為描寫田夫人逼迫李貞麗的情景，貞麗被關在空房，被火鉗烙，還被拋入江河，差點喪命，此將原在傳奇《逢舟》中，透過貞麗的短短的唱白交代的內容，有聲有色的描寫出來，繼而也把傳奇中貞麗不受被烙死的逼迫，而只是被田夫人所逐，再轉嫁於一老兵而已的形象，改寫成也陷入極為受難的悲劇中，以強烈反襯出其性格的高尚。

5 · 張薇

閩劇本參考歷史的記載，按照劇情的發展和內容，巧妙調整重新塑造出張薇的形象。按照傳奇《閒話》描寫張薇原是錦衣衛堂官，為先帝收殮，帶孝守靈的忠臣，後來出家成了白雲庵道士，點醒侯李二人撇棄情根，雙雙入道。而據歷史記載，他因有周鏞、雷續祚之案，馬阮挾讐，欲置之死地，張薇深知其冤，無法救之，中夜躊躇，去志未決，為了救護正人，各處奔跑，但未能救之，遂掛冠歸棲霞山。而閩劇巧妙採用其歷史記載，改寫為侯李二人被捕，困在監獄中，張薇審問並要拯救他們。但因差官監視，不容釋放，而中夜愁苦，但最終斷然選擇為了救護二人，放棄微官，與侯李二人一同投靠史公，成全侯李二人的愛情。顯然閩劇中張薇的形象比傳奇更為積極。他不再是無力救援正人，喪氣歸隱的消極人物，而是為了救護侯李二人，斷然犧牲自己，不留戀微官，勇敢地追求正義，還投靠史公為國家出力，進行積極的挑戰。值得一提的是，閩劇把傳奇中可以說扮演著拆散侯李二人作用的張薇竟然改寫為積極幫助侯李團圓的人物。在這強烈的對比中，產生閩劇本獨特的趣味。

³⁸³ 福州市文化局、福建省戲曲研究所，《桃花扇》，收入於《福建戲曲傳統劇目選集》第六集，頁6

³⁸⁴ 同註383，頁8

6 · 新創人物

閩劇還特別創造出其他劇本沒有的人物：鐵屏山草寇龐光和田仰夫妻，來增加人物之間的矛盾衝突。尤其是龐光不僅只出現一、兩場的功能性人物而已，而是作為全劇的第一次出場的人物，說明整劇的歷史背景，並且製造女主人公悲劇的人物、直接影響主人公的命運，後來還被馬阮所使用，跟這些奸臣一同被除滅受審判。但他不是只有反面人物的性格，還有其正面的形象。在第四場，龐光帶兵破陷溧水縣，看到縣令李思賢自刎、屍體立而不倒，龐光被其愛民之心所感動，就帶領眾嘍兵一同拜他。從這情節，我們可以窺見龐光雖為殘暴的賊寇，但他還具備著尊崇忠臣的思想。

田仰和田夫人在傳奇中並未直接出場的人物，只是透過其他人物的唱白中提到他們有關的事情，是為故事發展服務的功能性人物。但閩劇本把田夫妻倆人都登場，把幕後的人物搬到台上來，賜下活生生的生命力。而閩劇本把田仰從第十場登場，找阮大鍼商量投靠馬士英、迎立福王之事，每次與馬阮奸臣同黨，跟侯李二人作對。尤其在第十六場，他怕夫人偷偷娶貞麗，遭受夫人管教，被枷帶鎖。這些描述都很有效地顯出其貪圖功名、沉溺於酒色的負面形象，顯然編劇者透過田仰強烈批判當時無能又貪婪的官人。而田夫人僅在第十六場登場，但她的形象非常強烈，是又潑辣又殘忍的貴族大夫人。她比丈夫更有主張，可說任意操縱丈夫的程度，但她又為了鞏固家庭中的地位，很警戒別的女人，極為嫉妒，為了自己的安危和幸福，無辜地傷害別人，但不受任何自責。編劇者只藉由傳奇中對田夫人短短的描述，塑造了欺壓下層人民的殘忍個性，發展出更為鮮明的負面形象。

閩劇還有創造男女僕婢的典型：阮祿和丹桂，他們都很聰明能幹，但他們的主人不義之人，所以他們也各自符合並滿足其所侍奉的主人阮大鍼、田夫人的要求，只好行不義，描寫為負面的形象。

除了上述的這些人物塑造的改動以外，其他人物的形象大多遵循著傳奇的內容。馬阮奸臣的詭詐惡劣，楊龍友的兩面人物的性格³⁸⁵，蘇崑生和眾姊妹等下層人物的樸素。但在閩劇本比起傳奇，大篇幅減少了對下層人物的描寫。省略柳敬亭，把其一些性格移在蘇崑生身上³⁸⁶，但跟在傳奇中柳敬亭和蘇崑生兩位的重要

³⁸⁵ 跟原作的性格相同，沒有很多出入。但閩劇本利用其台詞，巧妙地突顯其兩面人物的性格。如，在十五場，他香君埋怨自己的時候，辯護自己說道：「非是下官負友，時勢所迫，不得不然。他（侯朝宗）當能原諒於我。」並且閩劇本還描寫出他作兩面人物時的苦悶，因此他在十五場的下場時，藉押台引說到：「模稜處世好，左右做人難。」，反映出其心理的對作人的為難。

³⁸⁶ 如，在第二場在媚香樓吳陳二位公子和蘇崑生結識，吳陳二位因蘇崑生捨去阮大鍼門客而尊崇他，蘇崑生還大罵阮大鍼的情況，跟傳奇《聽稗》中侯吳陳三公子去聽柳敬亭說書，與他結識相同。

作用比起，顯得微不足道。並且傳奇中各有特色的三位妓女：鄭妥娘、卞玉京、寇白門³⁸⁷，到了閩劇，卻沒有個別的特性，同樣描寫為普通風塵女子的形象。還比原作更為庸俗，缺少姊妹之情，在患難面前，比擔心香君更顧及自身的安危，而逼著香君改嫁。例如，卞玉京說：「汝顧名節，難道因汝一人，累及全院姊妹嗎？」³⁸⁸「香君不嫁，與我等何幹？」³⁸⁹寇百門也說「不管香君死活，把她抬上轎去就是。」³⁹⁰而這些對塑造下層人物形象的減少，跟傳奇本自帝王將相下至妓女藝人均能表現的優點比較，顯得不足，覺得非常遺憾。

五、藝術評價

閩劇本為「才子佳人戲」，為了滿足才子佳人戲的模式，把傳奇的雙雙入道的結局改寫為侯李團圓，奸臣受罰的大團圓。而為了大團圓的結局，編劇者把傳奇的內容改編了許多，也增添許多新創的內容。首先編劇者改動女主人公的身分，從一介妓女改寫為貴族閨秀，跟男主人公侯朝宗完全可以門當戶對。並且把主人公身上除掉其不完美的形象，使男女主人公毫無瑕疵。其他人物也為了成全這對情人而存在，也為了滿足需要而新創人物，也改變他們原來的作用。而閩劇本在刪減原作的同時，又要加添許多新創的內容，自然而然整劇的篇幅變長，多達22場，這不但不適合現代舞台演出，還損傷全劇的結構，難免情節繁瑣結構的緊湊的現象。

並且閩劇追求才子佳人戲，而大多反映書生、小姐、官宦人家的生活，劇中人物大多屬於上流社會，由於人物的特定身分，他們的語言自然要講究、規範，粗俗不得。所以戲中的台詞，唱詞大多優美典雅，富有文學性，但卻不能將福州方言中那種特鮮活、特有味道東西表現出來。而在反映市井生活的那些劇目中卻沒有這麼多的約束，那些市井小民只要符合他們的性格，無論多「土」、多「俗」的方言都能用上。於是，許多充滿智慧、詼諧、生活氣息濃厚的俗語、俚語便大有用武之地。但閩劇本卻把傳奇中的許多下層人物刪減簡單化，錯過了透過他們，反映並發揮福州地方色彩的機會。筆者認為本劇缺少閩劇自己的特色，或許這是表演上的失誤，也可能是在表演風格上太多地向京劇、崑劇、越劇等大劇種學習，反而將自己的東西忽略了。但劇本中的人物多是帝王將相、書生小姐、歷史名人，而反映市井小人物生活的題材卻寥寥無幾。正因為這樣，閩劇福州方言的特色也得不到很好的發揮，作為閩劇就是已經缺少自己的特色。

值得一提的是，該劇沒有強調桃花扇的意象：省略傳奇中侯李二人定情之

³⁸⁷ 卞玉京雖為一妓女，但以出家抵抗福王之征優，名逃樂部，歸棲霞山為葆真庵主。而鄭妥娘乃一丑角，插科打渾，摹盡妓女之惡態，劇中以寇鄭二人之俗態，以襯玉京之仙風道骨。

³⁸⁸ 同註383，頁17

³⁸⁹ 同註383，頁18

³⁹⁰ 同註383，頁18

日，侯生爲香君在白扇上題詩贈給香君的場面；也因後來兩人團圓，桃花扇不會被撕裂。但除了這些以外，該劇中，桃花扇僅在侯李二人初次相見、香君爲了守樓血沾白扇、寄扇的場面時出現而已，不像孔尚任所說的「劇名《桃花扇》，則桃花扇譬則珠也，作《桃花扇》之筆譬則龍也。穿雲入霧，或正或側，而龍睛龍爪，總不離乎珠；觀者當用巨眼。」³⁹¹以桃花扇貫穿整劇。也跟其他改編本利用其舞台藝術，強調桃花扇意象，這又算是該劇的大大失誤。

貳、姚洵編本閩劇《桃花扇》

一、劇作介紹

姚洵編本閩劇《桃花扇》係福建省戲曲研究所所藏的一齣口鈔本，整劇爲十三場，適合舞台演出。而有關其完稿、演出的資料不詳，但據其內容，大多遵循著歐陽予倩的話劇改編本，可以推論出應是比歐陽本晚出的作品。

齣目	劇情內容	登場人物	音樂曲式	原典齣目
第一場 《鬪丁》	文廟前貼著《留都防亂揭貼》，眾秀才藉此得知阮大鍼的罪行，由侯朝宗等人計畫阮大鍼來祭孔時，大家一同毆打阮。阮大鍼到文廟被秀才攔阻、謾罵、毆打，而正時，楊龍友出場，講情攔阻秀才，阮才得逃跑。楊龍友請侯朝宗到秦淮舊院，侯等人拒絕，便選擇去聽柳敬亭說書。路上，遇到柳敬亭，侯柳二人結識，聽柳之說書。	秀才甲、乙、丙、侯朝宗、陳定生、吳次尾、楊文驄、柳敬亭、阮大鍼	【鍾鼓蓬】→ 【橫哨皮】→ 【急板疊】→ 【滴滴金】→ 【撲天蛾】→ 【天蛾仔】→ 【撲天蛾】→ 【天蛾仔】→ 【撲天蛾】→ 【花鼓相罵頭】 【評話調】	《鬪丁》 《聽稗》
第二場 《贈奩》	阮大鍼在家，因被復社毆打而惱恨苦悶，楊龍友找他而來，勸告他不要記恨。楊又說侯朝宗爲了梳櫳香君之事，擔心妝奩之事。阮大鍼聽之，心機一動，提出以助奩而聯絡侯生之	阮大鍼、阮升、楊文驄	【鰲頭金翅】 【雙蝴蝶】	《偵戲》

³⁹¹ 孔尚任《桃花扇·凡例》，王季思等注《桃花扇》（台北：里仁出版社），1996年，頁13

	意。			
第三場 《定情》	在媚香樓，蘇崑生教歌給眾姊妹，香君也學習牡丹亭的唱曲。楊文驄、侯朝宗、柳敬亭來到媚香樓，侯李二人一見傾心，楊文驄提出助奩之意，與李貞麗就談好二人定親之事。就在當天，籌辦喜宴，侯生梳櫳香君，兩人入洞房。而蘇崑生擔心妝奩的來源和侯李二人的未來。	蘇崑生、 卞玉京、 鄭妥娘、 李香君、 李貞麗、 侯朝宗、 柳敬亭、 楊文驄	《牡丹亭·游園》 【皂羅袍】→ 【紗窗外】→ 【彌陀寺】→ 【彌陀寺】→ 【平和】→ 【十字疊】	《傳歌》 《訪翠》 《眠香》
第四場 《卻奩》	翌日，香君和侯生談及墮落風塵和來到南京的緣由，香君還忠告侯生為國家出力。正時，楊龍友來賀喜，香君就問及妝奩之來源，楊說妝奩出自阮大鍼之手，也表示阮與侯生結識之意。侯生雖後悔，但硬要接受。而香君強烈反對，還脫衣，勸告侯生卻奩。因此侯生把妝奩送回阮家。	李香君、 侯朝宗、 李貞麗、 楊文驄	【枝下闖】→ 【枝下闖】→ 【板下闖】→ 【花鼓】→ 【花鼓】→ 【花鼓】→ 【花鼓】→ 【花鼓】	《卻奩》
第五場 《讒害》	在清議堂，馬士英、阮大鍼、楊文驄聚在一起，商議軍事。而阮大鍼居然以復社秀才說馬士英黃佈黨羽，與魏忠賢無異之罪名，誣告侯朝宗等人。馬士英聽阮大鍼之意，阮大鍼還先叫侯等人作官，然後以反抗朝廷之罪名判罪。楊文驄想要轉告侯朝宗。	馬士英、 中君、 阮大鍼、 楊文驄		《辭院》
第六場 《辭院》	侯生出去約社友與奸官交涉，香君在媚香樓擔心等候侯生回來。侯生因奸官滿心憤怒，打算請史可法兵返金陵。這時，陳、吳公子來傳告阮陷害復社之事，決定一同離開南京，投靠史公。侯生因捨不得香君，猶豫動身，香君鼓勵他	李香君、 侯朝宗、 陳定生、 吳次尾、 柳敬亭、 蘇崑生、 李貞麗、 阮大鍼、	【賞花頭】→ 【賞花頭】→ 【賞花】→ 【賞花】→ 【江湖疊】	《辭院》

	暫避一時，圖謀未來。而這時，柳敬亭、蘇崑生傳來阮大鍼逮捕陳吳二公子，還前往媚香樓之事，侯生與柳敬亭避難，離開南京。阮大鍼到媚香樓找人，找不著就回去。	楊文驄 四校尉		
第七場 《託媒》	阮大鍼找楊文驄商量為田仰物色秦淮妓女之事，然而阮大鍼提出讓香君改嫁給田仰，好報舊仇。	阮大鍼、 楊文驄		《拒媒》 過場性
第八場 《濺血》	香君每天望著白扇思念侯郎，不肯下樓守節度日。楊文驄來媚香樓告訴香君被嫁給田仰之事，官兵來要人。香君在無奈之下，撞樓毀容，血濺扇面。文驄只好以李代桃，讓貞麗代嫁。稍後，香君醒來得知貞麗代嫁之事，滿心痛苦要欲自盡，而經蘇崑生的勸勉，提筆點綴桃花扇，作為家信寄給侯郎。	李香君、 李貞麗、 卞玉京、 鄭妥娘、 楊文驄、 小紅、 中軍甲乙 校尉	【淚透】→【疊 板】→【急板】， →【清宮詞】→ 【干打】	《守樓》 《寄扇》
第九場 《設宴》	阮大鍼為了謝馬士英栽培，命阮升在賞心亭準備酒宴，召秦淮歌妓來。	阮大鍼、 阮升	【行板】	《罵筵》 前部
第十場 《罵筵》	在賞心亭，馬阮正享樂。香君等妓女被召來獻歌，香君被逼唱，她痛罵馬阮奸臣，發洩滿腹仇恨。馬阮大怒，要縛她懲罰，正當那時，傳來清兵攻破南京之消息，馬阮苟且偷生就逃跑。	馬士英、 阮大鍼、 楊文驄、 校尉、 文鎧、 李香君、 鄭妥娘、 卞玉京、 中君、	【滂水】→【急 板疊】	《罵筵》 後部 《逃難》
第十一場 《投庵》	柳敬亭從故鄉再回南京來，在路上巧遇香君、玉京、妥娘。四人就一同走往葆貞庵暫避戰亂，而日後再打算尋訪侯郎之方法。	柳敬亭、 李香君、 鄭妥娘、 卞玉京	【江湖】	《棲真》

第十二場 《寄扇》	侯朝宗已變節參加清廷科舉中副榜，蘇崑生前來傳寄桃花扇，侯生看扇滿心感動。柳敬亭也來告訴香君之下落，這時，報子前來通報侯生被中副榜之事。蘇、柳失望透頂要離開他，但侯生仍抱能得香君包涵之希望，固執要求與蘇、柳二人一同尋訪香君。	侯朝宗、 柳敬亭、 蘇崑生、 家院	【滴水】→【金湘】	《逢舟》 +新創
第十三場 《斷腸》	香君在葆貞庵纏著病等候侯生，柳、蘇二人帶朝宗前來，侯李二人終於重逢。而香君看到朝宗清裝，得知他已經考中清廷科舉，徹底失望，扯扇，斷絕其情根。侯生自愧回去。	柳敬亭、 李香君、 鄭妥娘、 卞玉京、 侯朝宗、 蘇崑生、 家院	【自陶嶺】→ 【柴排調】	《入道》 +新創

二、主題旨趣

該劇依循著歐陽予倩改編本，採取「侯生變節，香君守節」的悲劇結局。這樣的悲劇處理，已在某種程度上，滿足了傳奇原本「借離合之情，寫興亡之感」的主題意識，但它又不是跟孔尚任所傳達的主題完全相同，而是更要滿足當代政治思想，本為百姓忠誠謀國的知識份子，反而只謀尋個人的生路，經不起考驗的時代背景之下，作者借其作品來呼籲抗戰外侵的思想，也批判那些兩不得罪的懦弱的知識份子。以馬阮為代表的奸臣，描寫為貪圖功名、沉溺酒色、苟且偷生的形象，強烈批判統治階層的昏庸無能，又以侯朝宗為代表的知識份子，描寫為只會桌上公論，又懼怕患難，輕易屈身變節，而諷刺當時無能的知識份子。相反，對李香君、柳敬亭、蘇崑生為代表的下層老百姓卻描寫成為忠國守節，不屈不撓，進行強烈鬥爭，肯定老百姓的精神，鼓揚百姓繼續不屈患難，繼續鬥爭。顯然，比起傳奇，姚洵本可以說包含著強烈的政治思想主題。

三、情節結構

整劇分為十三場，對傳奇原作進行整理改寫而成。而分析該劇結構為：從第一至第三場是作為劇情的發端，交代主要人物，男女主人公結緣。從第四到第七場為故事的發展，正式展開正反面人物之間的衝突，生旦離別。而第八至第十場可說是劇情的高潮部分，這部分正面展開了女主角與奸黨的激烈衝突。從第十

一到第十三場則為故事的結尾，說明侯生失節，香君守節的過程，最後愛情被破碎。而跟原作的雙線結構相較，該劇刪除歷史一線重墨愛情一線，著重描寫侯李二人的愛情和離合。因此本劇大大刪減傳奇中的將軍人物，特別值得一提的是，本劇連其他改編本差不多都描寫的史可法也刪減不談，只有登場人物的唱白中提到而已。從此來看，很明顯看出本劇拋棄雙線結構，來集中描寫愛情一線。

而編劇者爲了把傳奇四十四齣龐大的內容縮短爲十三場的舞台演出劇，進行巧妙改寫和調整。首先編劇者採用內容合併的方法。把原作中在第二齣《聽稗》出場，但在《閔丁》中不登場的生角，改寫爲在第一場《閔丁》中出現，而且巧妙地倒換、混合《聽稗》、《閔丁》兩齣的順序和內容，誕生爲全新的《閔丁》一場。並且傳奇《閔丁》中復社和阮大鍼的衝突純粹是阮來祭孔的偶然事件發生，但姚洵卻把這事件改寫爲因《留都防亂揭帖》而引起，復社文人已經計畫好打罵阮大鍼，把復社和馬阮奸臣之間的衝突更爲合理強化了。而在傳奇中以《傳歌》、《訪翠》、《眠香》三齣來描述的侯李結緣的過程，到了該劇卻第三場《定情》一場中都交代好。爲了把三齣的內容合爲一場，編劇者省略侯李拋扇擲果的過程，寫侯李二人直接見面，也省略等定親之日的時間耽擱，寫見面的當天馬上梳攏。改編者又把傳奇的《守樓》、《寄扇》兩齣的內容緊接在一起，改爲第八場《濺血》。而這裡編劇者把楊文驄所作的點綴桃花扇的行爲特別改寫爲香君自畫桃花扇，使得把桃花扇和香君的關係更爲密切，同時顯出香君的才藝。而在第十場《罵筵》中除了傳奇《罵筵》之內容以外，還加添《逃難》的內容，交代馬阮大怒，但不能害死香君的合理理由。

編劇者還大大發揮改寫和新創的能力來提高其戲劇性。例如，在第二《贈奩》場裡，編劇者把出贈奩之主意的人，從傳奇的楊文驄改爲阮大鍼，有助於阮大鍼之老奸狡猾的性格塑造。而在第四場《卻奩》中，新創侯李二人之間談往日生活的對話，有效交代香君墮落風塵和侯生來到南京的緣由。又在第五場《讒書》中，編劇者在阮大鍼陷害侯生和復社的事情上進行改寫，原本跟左良玉私通的罪名改寫爲反對馬士英的罪名，有效地彌補刪改左良玉一線的漏洞，而阮大鍼還提出先叫侯等人作官，然後以反抗朝廷之罪名判罪之方法，引起接下復社和奸黨之間的衝突。而在第十二《寄扇》場，把傳奇《逢舟》中在河邊上侯朝宗、蘇崑生、李貞麗巧遇的內容，改寫爲侯生已變節在府，蘇寄扇而來，柳來傳消息，看到侯生變節，徹底失望，除了寄扇傳香君消息以外，還交代侯生變節的內容，爲結局擺下伏筆。因此在第十三《斷腸》場把傳奇的侯李雙雙入道的結局改寫爲雖然侯李二人邂逅，但是不能在一起，各走各路的結局。

綜觀，該劇把傳奇的龐大的情節，以巧妙適用改寫、調整、新創的方法，而創造出情節結構較爲完整的改編本。並且其改寫、新創都不是牽強附會或贅筆，而都算是合理，爲了強化故事內容、人物形象，都做好其功能。因此筆者對姚洵

本的改編賦予肯定的評價。

四、人物塑造

姚洵本閩劇裡包括主要人物以外的其他配角，總共登場 29 個人物。而跟傳奇相較，只刪不增，人物的性格特色也跟原作多同少異。編劇者爲了著重侯李愛情，因此刪減史可法、左良玉等武將。

進而該劇獨特的性格塑造或從傳奇發展改寫的人物塑造爲：

1. 李香君

係十九歲的風塵女子，該劇對香君墮落風塵的原由加以說明。在第四場《卻奩》中，香君對朝宗說明自己墮落風塵的原由時，說：「奴乃是民家之女，在家中守份安貧，魏忠賢施行苛政，遭暴虐遠離家庭，遇清兵□師南犯，肆荼毒殘害生靈，父慘被清兵殺死，因此上墮落風塵」³⁹²說明其因閹黨暴政和清兵南犯而遭到家破人亡的身世。這樣的背景，爲之後香君恨惡閹黨餘孽阮大鍼、不容投靠清廷的侯生的行爲成爲合理的理由。並且本劇比傳奇更強調香君之多才多藝，香君除了善歌善舞以外，還擅長書畫，因此她不依靠楊文驄的文人，自己直接點綴桃花扇。而且透過香君自己評桃花扇說：「桃花薄命，扇底飄零，這乃是奴自己寫照啊。」³⁹³，強調桃花扇與香君之緊密關係。編劇者還加強香君的政治色彩，香君比傳奇更多表達自己的政治立場。如，在第四場《卻奩》中她說：「不過，議論未定，敵兵渡河，如今內有奸官橫行，外有清兵騷擾，公子如此議論，怎能內除奸黨，外抗清兵」³⁹⁴、「公子言道差矣，如今國勢垂危，你讀書人正該努力，縱情詩酒豈是辦法」³⁹⁵第六場《辭院》中唱「目下多少人流離失所，你我宵小離別何必傷心，但願你永遠為國自愛，有日內除奸賊外抗清兵，到那時天下人都能安定，香君在院中專候好音」³⁹⁶。又在第八場《濺扇》中，楊文驄勸香君改嫁，問朝宗被抓被殺怎麼做，香君竟然回答「我就陪他同死」³⁹⁷比傳奇還提高一層，強烈表示香君的專情和毫無動搖的心。尤其在第十三場，看到變節回來的侯生後的一系列的唱曲，很鮮明表達其對忠國的思想，這顯然比傳奇中的香君的思想更爲清楚明顯。由此可見，編劇者透過香君之重情愛國的完美人物，來表達作者思想，亦加強本劇的主題旨趣。

³⁹² 姚洵編，《桃花扇：閩劇》，福建省戲曲研究所藏，頁9

³⁹³ 同註392，頁18

³⁹⁴ 同註392，頁9

³⁹⁵ 同註392，頁9

³⁹⁶ 同註392，頁13

³⁹⁷ 同註392，頁16

2. 侯朝宗

二十餘歲，身為復社名士，重氣節，但意志薄弱。因此柳敬亭對侯朝宗的評價說：「侯公子名士癖氣，言過其實」，果然劇中常常出現侯生好說大話但實際做不到的懦弱的一面。其最顯著的是在第四場《卻奩》中，他得知妝奩出自阮大鍼，就後悔說「我如此糊塗，用了這奸官的錢」³⁹⁸，但還是妥協「既然是阮大鍼出於誠心，從此後好好做人悔過自新，朋友前弟兄好代他解釋，唯是此事關係小弟名聲，望楊兄切不可透露風聲。」³⁹⁹，顯出輕易跟惡勢妥協，但仍執著名聲的矛盾行爲。他還在第十二場《寄扇》中，侯朝宗自說自己應考清朝科舉之理由：「小生本來不想應考，又恐官府說我有意反抗，誅連九族，況且小生滿腹高才，也不甘就此埋沒，因此只得應考。」⁴⁰⁰他還對蘇崑生、柳敬亭辯護自己說：「各人有各的困難，各人有各的志向，香君一定原諒小生。」⁴⁰¹有生有色地塑造出經不起考驗，只謀尋個人的生路的懦弱的知識份子的形象。在本劇中，侯朝宗成了懦弱無能的知識份子的典型，極爲受批判的對象。因此作者還在侯朝宗在清廷科舉中中副榜的時候，透過蘇崑生和柳敬亭謾罵這些知識份子：「名士都是賣身投靠，還說『且聽下回分解』有嗎？」⁴⁰²、「他裝束好比畜生」⁴⁰³。

筆者覺得眾多《桃花扇》改編本中，該劇跟桂劇本一同爲對侯朝宗反面描寫最多的劇目。雖然他仍然是正面人物，受奸臣的逼迫，與香君一起進行愛情的鬥爭。但他因軟弱妥協而最後還辜負香君之愛情，或許另外角度來看，他也是跟香君的思想背道而馳的反面人物。從此來看，我們可以明白編劇者以侯朝宗爲代表，強烈批判只關心自身的安危，經不起歷史的考驗的知識份子，也說跟奸臣一起，他們也是亡國的禍根。

男女主人公的思想和形象如此地相差深遠，他們兩人的愛情自然而然不能有好的結局。因此早在第三場《定情》中編劇者透過柳敬亭的竇白暗示兩人的結局：「不過，我看侯公子名士避氣，言過其實，香君性直，恐怕這婚姻……」⁴⁰⁴顯然在本劇中悲劇的結局，不是來自於外來的環境，而是主人公的性格和行爲而來的結果，這比傳奇因國亡家破的環境中，因張道士的喝斥雙雙入道的悲劇更高一層，也更具有說服力的處理。

值得一提的是，本劇塑造出來的人物中以柳敬亭、蘇崑生爲代表的下層人物

³⁹⁸ 同註392，頁10

³⁹⁹ 同註392，頁10

⁴⁰⁰ 同註392，頁2

⁴⁰¹ 同註392，頁22

⁴⁰² 同註392，頁22

⁴⁰³ 同註392，頁22

⁴⁰⁴ 同註392，頁8

都描寫為深知本分，愛國重情的正面人物，顯然作者對老百姓的思想保持肯定的想法，相反楊文驄等知識份子、以馬阮為代表的統治階層多描寫為表裡不同，懦弱無能的形象，被批判的對象。這跟上面的福建省版閩劇《桃花扇》比較，更有效發揮閩劇民間的特色。

五、藝術評價

姚洵改編的閩劇本，依循著歐陽予倩改編本，採取「侯生變節，香君守節」的悲劇結局。強烈批判以侯朝宗為代表的知識份子只謀尋個人的生路，經不起考驗的懦弱無能，同時也提倡以香君為代表的下層百姓的精神和鬥爭。也多描述柳敬亭、蘇崑生等下層人物的作用和生活，有效顯出閩劇獨特的民間的特色。而本劇為了把傳奇龐大的內容整理為適合舞台演出的13場劇本，採用刪減政治一線，著重描寫侯李二人悲歡離合，其情節的調整和安排大部分都是合乎邏輯的，結構緊密完整的。在運用音樂唱詞方面，本劇適當使用閩劇唱腔「江湖」、「洋歌」、「逗腔」、「小調」四大類，滿足劇情的需求。總的來說，本劇適合舞台演出，又考慮好閩劇的特色，發揮閩劇的優點，因此其改編是非常成功的。